Приложение 3

Направление подготовки
53.03.02 МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
профиль
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДОВ РОССИИ

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (модулей) И ПРАКТИК

ФИЛОСОФИЯ

Разработчик: Серегина Н.М., профессор кафедры философии и гуманитарных наук, кандидат философских наук

1. 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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины учебного плана образовательной программы. «Философия» является предшествующей для изучения дисциплин: «Основы государственной культурной политики»; «Эстетика».

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать:* – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – терминологическую систему;
	Уметь: – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную

	позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;
	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	Уметь: – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – работать с разноплановыми историческими источниками;
	Владеть: – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

4. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

5. 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	Лек. 2. Генезис философии. Первые	Мифогенная и гносеогенная концепции возникновения

	Западе и Востоке	школы философии в Индии, Китае и Греции. Лек. 3. Расцвет античной философии.	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.	Лек. 12. Гносеология в структуре философии.	Гносеологические концепции в Античности и Средневековье.

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

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

Для закрепления и систематизации знаний в рамках самостоятельной работы студентов предлагаются:
- проработка конспекта лекции,
- дополнение конспекта рекомендованной литературой,
- работа с тестом для самоконтроля знаний,
- подготовка доклада по теоретическим вопросам плана семинарского занятия

Темы, выносимые на самостоятельную работу

1. Философия, круг ее проблем и роль в системе наук и мировоззрения
2. Возникновение философии на Западе и Востоке
3. Средневековая философия и философия эпохи Возрождения
4. Философия Нового времени.
5. Философия России. Философия XX века.
6. Онтология. Понятие и виды бытия. Категория материи.
7. Гносеология и ее концепции. Проблема сознания в философии
8. Социальная философия и учение об обществе и истории.
9. Этика и смысл человеческой жизни.
10. Футурология и проблема будущего

Примерный тест для самоконтроля

1. Что является предметом философии:
 а) окружающий мир (космос)
 б) поиск всеобщих закономерностей
 в) духовное бытие человека

2. В чем заключается специфика философского знания:
 а) обращение к человеку
 б) «предельный» уровень обобщения
 в) эмпирическая недоказуемость

3. Где и когда возникает и оформляется философия:
 а) в учениях Древнего Востока
 б) в эпоху античности
 в) в Новое время

4. Чем философия отличается от религии:
 а) гармонией веры и разума
 б) рационально-логическим характером
 в) атеизмом

5. В чем принципиальное различие философии и искусства:
 а) система ценностей
 б) способы выражения
 в) практическое назначение

6. Что такое «гносеология»:
 а) философское направление
 б) теория познания
 в) основа искусствознания

7. В чем состоит принцип «креационизма»:
 а) сотворение мира
 б) творческое мышление
 в) мастерство художника

8. Что представляет собой «линия Демокрита»:
 а) философская школа
 б) древне-греческий материализм
 в) этическое учение

9. Кому из древне-греческих философов принадлежит высказывание: «Все течет, все изменяется»:
 а) Пифагор

б) Гераклит
в) Демокрит

10. Что такое «натурфилсофия»:
а) период в развитии философии
б) наука о природе
в) «философия жизни»

11. Как можно назвать учение Пифагора о музыке:
а) «гармония сфер»
б) «музыкальная космология»
в) «математизация музыки»

12. Что представляет «мир идей» Платона:
а) отражение вещей
б) идеалы, образцы, цели
в) утопия

13. Как трактует «форму» Аристотель:
а) сущность вещей
б) внешний вид предметов
в) комбинация атомов

14. В чем суть спора между «реалистами» и «номиналистами»:
а) реальность вещей
б) наличие «универсалий»
в) соотношение материального и идеального

15. Как решается проблема метода в философии Нового времени:
а) эмпиризм Ф. Бокона
б) дуализм Р. Декарта
в) монодалогия Г.В. Лейбница

16. Что такое агностицизм в философии:
а) идеализм
б) скептицизм
в) оптимизм

17. Какой характер имеет учение о познании Б. Спинозы:
а) сенсуалистический
б) рационалистический
в) этический

18. В чем заключается научно-практическое, воспитательное значение учения П. Локка:
а) роль чувствительного восприятия в познании
б) роль окружающей среды в формировании человека
в) свобода разума от чувств

19. Что такое неотолизм в современной философии:
а) обращение к античному наследию
б) приоритет научно-технического процесса
в) принцип гармонии веры и разума

20. Роль герменевтики в науке и искусствознании:
а) эвристическое начало
б) выявление смысла текста
в) обращение к мифологии

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации

1 Предмет философии.
2 Основные характеристики философского знания.
3 Функции философии как формы духовной культуры.
4 Возникновение философии (на примере возникновения философии в Древней Греции).
5 Основные черты древнегреческой философии.
6 Основные черты философии Древнего Востока.
7 Основные проблемы средневековой европейской философии.
8 Общая характеристика европейской философии XVII-XIX веков.
9 Основные черты отечественной философской традиции.
10 Общая характеристика современной философии.
11 Бытие как проблема философии.
12 Монистические и плюралистические концепции бытия.
13 Материальное и идеальное бытие.
14 Специфика человеческого бытия.
15 Пространственно-временные характеристики бытия.
16 Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной.
17 Идея развития в философии.
18 Бытие. и сознание.
19 Проблема сознания в философии.
20 Понятие знания, сознания, самосознания, их соотношение.
21 Природа мышления. Язык и мышление.
22 Познание как предмет философского анализа.
23 Понятие субъекта и объекта познания, их соотношение.
24 Понятие творчества. Соотношение понятий познания и творчества.
25 Основные формы и методы познания.
26 Проблема истины в философии и науке. Основные концепции истины.
27 Понятие рациональности. Многообразие форм познания и типы рациональности.
28 Соотношение понятий истины, оценки, ценности.
29 Понятие практики в философии. Практика и познание.
30 Философия и наука как формы знания и познания.
31 Структура научного знания.
32 Проблема обоснования достоверности научного знания.
33 Критерии научности знания. Верификация и фальсификация.
34 Проблема индукции в научном познании.
35 Рост научного знания и проблема научного метода.
36 Специфика социально-гуманитарного познания.
37 Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки.
38 Рациональные реконструкции истории науки.
39 Научные революции и смена типов рациональности.
40 Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого.
41 Человек и мир в современной философии.
42 Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке.
43 Теория антропосоциогенеза.
44 Смысл жизни как философская проблема.
45 Проблема смерти и бессмертия в философии.
46 Понятия свободы и творчества.
47 Философское понимание общества и его истории.
48 Общество как саморазвивающаяся система.
49 Понятие культуры и цивилизации, их соотношение.

50 Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе.
51 Динамика и типология исторического развития.
52 Понятие насилия и ненасилия в социальной философии.
53 Основные концепции философии истории.
54 Философия о перспективах современной цивилизации.
55 Понятие техники. Роль техники в развитии общества.
5б Научно-технический прогресс: проблемы и перспективы.

7. Формы контроля

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

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

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

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

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

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

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

б) Дополнительная литература:

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

2. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003566-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=397769
3. Философия: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0325-8, 2500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=418733
4. Философия [Электронный ресурс]: учеб. пос. / Я.С. Яскевич и др.; под общ. ред. Я.С. Яскевич. - Минск: Выш. шк., 2012. - 474 с. - ISBN 978-985-06-2091-0. http://znanium.com/bookread2.php?book=508240 7.3.

в) Интернет-ресурсы

Медиаматериалы:

1. https://www.youtube.com/watch?v=1bh4zw_SdNY — Философия как наука
2. https://www.youtube.com/watch?v=5iGl4bKJSCI — Что такое философия?
3. https://www.youtube.com/watch?v=HZh4dcRvh6c — Философия Древней Индии
4. https://www.youtube.com/watch?v=N3SbhkJkSIo — Философия. Буддизм.
5. https://www.youtube.com/watch?v=ZEmbTWrv0N4 — Что такое древневосточная и античная философия?
6. https://www.youtube.com/watch?v=OBsBPGlWfZ0 — Философия Древнего Китая
7. https://www.youtube.com/watch?v=npRPBCGZQWU — Античная философия
8. https://www.youtube.com/watch?v=gX2tt5Hq9y8 — Античная философия
9. https://www.youtube.com/watch?v=XSO5HB5QPqM — О демократии в Древней Греции
10. https://www.youtube.com/watch?v=Pv_AJwcE3Fg — Средневековая философия. Патристика
11. https://www.youtube.com/watch?v=nNSa5PlRL7c — Средневековая философия. Схоластика
12. https://www.youtube.com/watch?v=Y0incXeQtEQ — Что такое философия Средневековья и Возрождения?
13. https://www.youtube.com/watch?v=8B_GZk9lRY0 — Философия эпохи Возрождения
14. https://www.youtube.com/watch?v=JysGVP6_zNY — Философия Нового времени. Рационализм
15. https://www.youtube.com/watch?v=MOaI0Knv_qg — Философия Нового времени. Эмпиризм
16. https://www.youtube.com/watch?v=9SfEU8HeA4I — Что такое философия Нового времени?
17. https://www.youtube.com/watch?v=2_kao9KJM3o — Спор о бесконечности. Из курса «Главные философские споры XX века»
18. https://www.youtube.com/watch?v=WkSg8C4OAyI — Спор о безумии. Из курса «Главные философские споры XX века»
19. https://www.youtube.com/watch?v=9WA-grxlQ8Q — Спор о массовом искусстве. Из курса «Главные философские споры XX века»
20. https://www.youtube.com/watch?v=tSJtXatWRfM — Что такое русская философия?
21. https://www.youtube.com/watch?v=UmEEhZTYq0A — Русская философия XII-XVII веков
22. https://www.youtube.com/watch?v=7wlwzLJwTW4 — Русская философия XVIII века
23. https://www.youtube.com/watch?v=9zaIEA32Uf8 — Русская философия. Екатерина II
24. https://www.youtube.com/watch?v=hIMZVC-BptU — Достоевский. Бессмысленность греха в «Преступлении и наказании».

25. https://www.youtube.com/watch?v=kvF4buR0WCM — Русский религиозный космизм
26. https://www.youtube.com/watch?v=Pg7hYW8NJ8E — 190 лет Льву Толстому
27. https://www.youtube.com/watch?v=BrNTMUvjoPU — В.С. Соловьев
28. https://www.youtube.com/watch?v=4RJoz9cFdnU — Николай Бердяев. Жизнь и идеи.
29. https://www.youtube.com/watch?v=Nm26l2H9WzI — Возвращение философии. Из курса «Несоветская философия в СССР»
30. https://www.youtube.com/watch?v=0FW0QPPY6Q0 — О советской философии 1960—1980-х гг.
31. https://www.youtube.com/watch?v=sNbc5X2p0VY — Онтология в структуре философского знания
32. https://www.youtube.com/watch?v=mvpNxx2aQVw — Структура материи. От философии к первым экспериментам
33. https://www.youtube.com/watch?v=oqvtLGZb0A0 — Искусственный интеллект
34. https://www.youtube.com/watch?v=E9QRh2J27bY — Познание как предмет философии.
35. https://www.youtube.com/watch?v=PQnASv5N_4w — Рациональное познание
36. https://www.youtube.com/watch?v=3kuj6ogcZqw — Проблема истины и ее критериев
37. https://www.youtube.com/watch?v=bIfNnnHY2dg — Как формируются теории

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)

Разработчик: Пустовалова Ж.С.,доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникаций, кандидат педагогических наук

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Иностранный (английский) язык» являются:

а) приобретение студентами коммуникативной компетенции (умение соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами общения);

б) развитие культуры мышления и высказывания

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

1) формирование навыков всех видов чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое);
2) формирование навыков монологического и диалогического высказываний по предложенным ситуациям; навыков письменного общения;
3) владение грамматическими структурами, общей лексикой и терминологией по специальности, достаточными для учебной и профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы и формирует у обучающихся набор специальных знаний и компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности.

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный (английский) язык» обучающийся должен иметь «входные» знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения английского языка в общеобразовательной школе.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном (ых) языках.	*Знать:* – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;
	Уметь: – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листо вок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
	Владеть: – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; основными способами построения простого, сложного предложений на иностранном языке;
УК-5. Способен воспринимать межкультурное	*Знать:* – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	стран;
	Уметь: – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
	Владеть: – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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 (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**11**	146	1,2,3	4
Самостоятельная работа		250		
Общая трудоемкость:		396		

5. Содержание дисциплины

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

Говорение и аудирование.

– устные контакты в ситуациях повседневного общения;

– обсуждение проблем страноведческого и культурологического характера;

-участие в диалоге в связи с содержанием текста;

– владение речевым этикетом повседневного общения (знакомство, представление, установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/ несогласия с мнением собеседника/ автора, завершение беседы);

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

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

Чтение

Усвоению подлежат

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

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

-распознавание слов по контексту;

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

-выделение главной и второстепенной информации;

Письмо

-умение написать подробный текст по плану;
-умение написать краткий текст по плану;
-умение сформулировать вопросы письменно;
-умение написать краткое сообщение на произвольную тему с использованием ключевых слов и выражений;
-умение заполнить бланк, анкету. Написать неофициальное письмо.

Фонетика

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

Грамматика

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

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

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

Лексика

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

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

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

Итоговый контроль имеет форму зачета (1,2,3 семестры) и экзамен (4 семестры), на котором оценивается уровень овладения учащимися основными видами речевой деятельности (восприятием на слух, говорением, чтением, письмом)

5.1. Содержание разделов дисциплины

Вводно-коррективный курс

1 Фонетика

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

2 Грамматика и словообразование

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

3.**Устный курс**
3.1. О себе и о своей семье.
3.2 Жизнь студента.
3.3 Казанская Государственная Консерватория.
3.4 Великобритания.
3.5 США.
3.6 Англо-говорящие страны.
3.7. Лондон.
3.8 Казань
3.9 Путешествия
3.10 Праздники и национальные традиции Великобритании
3.11 Праздники и национальные традиции России.
3.12. Виды искусств.
3.13 Сила музыки.
3.14. Музыкальные направления
3.15 Оркестр
3.16 Инструменты оркестра
3.17Великие русские композиторы
3.18 Опера и балет.
3.19 Песня
3.20 Теория музыки
3.21 Великие зарубежные композиторы
3.22 Современные композиторы 20 века
3.23 Великие татарские композиторы.

3.24 Моя профессия.
3.23 Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо
3.24 Аудирование

5.2. Интерактивные формы проведения занятий

№ п./п.	Наименование раздела и темы дисциплины	Интерактивные формы проведения занятий
1	Your life	Ролевая игра «Professions» Игра «Insert a letter»
2	Activities	Коммуникативная игра «A partner's interview»
3	Free time	Коммуникативная игра «Hobbies»
4	Food	Коммуникативная игра «The store inventory» Case-study «National cuisine»
5	Home	Коммуникативная игра «Furnishing an apartment»
6	City life	Коммуникативная игра «Reaching a consensus»
7	People	Ролевая игра «Identifying people»
8	Day to day	Ролевая игра «Making a complaint»
9	Culture	Интервью «Famous musicians» Проект«Christmas in different countries»
10	Journeys	Ролевые игры: «Choosing a tour», «Booking a hotel room»
11	Learning	Ролевая игра «Arrangements and appointments»
12	Ambitions	Интервью «Your intentions»
13	24 hours	Интервью «What kind of person you are»
14	Music	Интервью «A student's life»
15	Taste	Коммуникативная игра «Design a restaurant»
16	Survival	Коммуникативная игра «Survival choices»
17	Stages	Коммуникативная игра «Habits»
18	Places	Коммуникативная игра «Geographical position»
19	Body	Коммуникативная игра «Doctor»
20	Speed	Интервью «Speed-dating»
21	Work	Ролевая игра «During the interview»
22	Wild life	Интервью «Animal protection»
23	Travel	Ролевая игра «Single or return»
24	Money	Case –study «What would you do? »

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов.

СРС включает следующие виды работ:

- подготовка пересказа текста, умение отвечать и задавать вопросы;
- умение выделить основные идеи;
- лексические и грамматические тесты (контрольные работы);
- конспектирование и аннотирование текстов, подготовка рефератов, подготовка презентаций.

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:

- собеседование с преподавателем;
- лексические и грамматические тесты (контрольные работы);
- выступление на конференциях, защита рефератов, участие в дискуссиях

7. Формы контроля

8.1. Формы текущего контроля:

– устные (собеседование, доклад, защита проектов);

– письменные (проверка тестов, контрольных работ, эссе, рефератов).

Перечень тем рефератов, докладов, эссе, контрольных и курсовых работ, сборники тестов и ситуационных задач приводятся в «Материалах текущего и итогового контроля студентов» Учебно-методического комплекса дисциплины.

8.2. Формы итогового контроля (зачет – с 1 по 3 семестры, экзамен в 4 семестре)

8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

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

8.2. Дополнительная литература:

1) А.А. Азаров. Русско-английский энциклопедический словарь искусств и художественных ремесел. Изд-во «Флинта-Наука», Москва, 2005.
2)М.Д. Барченкова, А.Т. Осипенкова. Англо-русский словарь музыкальных терминов. Изд-во «Флинта-Наука», Москва,1999.
3)А.П. Голубев, И.Б. Смирнова. Песня в курсе английского языка. Учебное пособие. Изд-во «Academia», Москва, 2003.
4) М.И. Дубровин. Современный англо-русский и русско-английский словарь. Изд-во «Цитадель-Трейд», Москва, 2005.
6)Т.А. Казакова. Художественный перевод. Изд-во «Инъязиздат», Санкт-Петербург, 2006.
7)Е.А. Токмина. Англо-русский и русско-английский словарь искусств. Изд-во «Флинта», Москва, 2005.
8) Children s Britannica, England, 1990
9) Stanley Sadic. The Grove Concise. Dictionary of music. “ Macmillan”, London, 1994.
10) The New Encyclopedia Britannica. Chicago, USA, 1990.

8.3. Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

1)http://www.supremelearning.com/RussianInterviews.html - Курсы английского языка Supreme Learning. Метод "Как Научить Себя Учиться" и "Как Быстро Выучить Английский".

2) http://eleaston.com/biz/bizhome.html - Business English - Учебные материалы по деловому английскому языку.

3) http://www.kulichki.com/comics/e/index.htm - Учим Английский через Комиксы.

4) http://english.km.ru/ - начните изучение английского языка с нуля и Вам в этом поможет преподаватель (переписка по e-mail). Курс рассчитан на широкий круг учащихся. Особенно он будет полезен для тех, кто раньше никогда и нигде английский язык не учил.

5) http://englishpractice.com/ - здесь есть еженедельные уроки, игры и т.д., возможность получать уроки по e-mail.

6) http://www.openweb.ru/toastmasters/ - Moscow Free Speakers Club - Toastmasters International - Московский клуб свободных собеседников. Ресурс для изучающих английский язык.

7) http://www.elit-a-a.com.ua/8page.htm - "Советы бывалого" - Как научиться говорить по-английски.
8) http://angl.by.ru/ - Бесплатное обучение английскому языку. Материалы для преподавателей и студентов.
9) http://www.edufind.com/ - English Grammar - Грамматика английского языка.
10) http://www.esl-lab.com/ - Коллекция различных учебных материалов по английскому языку, для прослушивания.
11) http://angliysky.narod.ru/ - Английский язык. Изучение в любом возрасте. Английский в диалогах, тренинг-словарь, деловой английский.
12) http://webster.commnet.edu/grammar/ - Guide to Grammar and Writing - грамматика английского языка.
13) http://www.boston-online.com/wickedv.html - The Wicked Good Guide to Boston English - Бостонский английский. Уникальные слова и слова с необычным произношением.
14) http://polyglot.lss.wisc.edu/dare/dare.html - The Dictionary of American Regional English - Специфика английского языка в разных штатах.
15) http://www.westegg.com/cliche/ - полезные выражения на английском языке. База данных с поиском по 3300 выражениям
16) http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ - грамматика английского языка, понятные объяснения и упражнения на закрепление пройденного
17) http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml - вещание BBC в режиме Real Audio. Кроме этого, огромные архивы радиопрограмм с текстами
18) http://www.study.ru/ - на этом сервере собрано много интересных материалов, посвященных изучению английского языка (уроки on-line по 14 темам и тесты, общие и специализированные словари, учебники и программы).
19) http://digital.library.upenn.edu/books/ - 11000 ссылок на книги, доступные через Интернет.
20) http://parcelworld.narod.ru/exercises/exercisesmain.htm - "Cambridge English for Schools" - Подборка упражнений и советов преподавателям к различным частям учебника и упражнения на разные аспекты школьной грамматики английского языка.
22) http://piranha.hotbox.ru/main.html - Virtual English Teacher - Электронный учебник английского языка.
23) http://www.cooper.com/alan/homonym_list.html - Alan Cooper's Homonym List - Список английских омонимов - слов, которые пишутся по-разному, а произносятся одинаково
24) http://www.ihep.su/~amelin/misc/verbs/ - Формы неправильных английских глаголов с переводом на русский язык.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий)

Разработчик: Закирова Л.Ф.,старший преподаватель
кафедры иностранных языков
и межкультурной коммуникации

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Иностранный язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных потребностей.

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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Иностранный (немецкий) язык» относится к дисциплинам дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы и формирует у обучающихся набор специальных знаний и компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности.

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный (немецкий) язык» обучающийся должен иметь «входные» знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения английского языка в общеобразовательной школе.

5. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на	*Знать:* – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;

государственном и иностранном (ых) языках	– морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;
	Уметь: – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листо вок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
	Владеть: – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; основными способами построения простого, сложного предложений на иностранном языке;
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	*Знать:* – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран;
	Уметь: – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
	Владеть: — навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

4. 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 семестры.

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

5. Содержание дисциплины

Разделы	**Содержание курса**
Развитие фонетических навыков	- особенности артикуляции немецкого языка по сравнению с артикуляцией русского языка. - система гласных и согласных языка. - ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи); деление речевого потока на смысловые группы - нейтральная интонация повествования и вопроса. -умение читать знакомые и незнакомые тексты вслух, бегло, с правильной интонацией и распределением пауз; -установка и корректировка тех звуков, неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла: -интонация и ее роль при выражении собственного отношения к высказыванию. Произношение немецких гласных. Твердый приступ, долгота – краткость. Особенности произношения удвоенных согласных. Произношение немецких согласных: оглушение, аффрикаты. Особенности произношения удвоенных согласных.
Развитие лексических навыков	Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика общего языка в рамках изученных тем. Наиболее распространенные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Основные речевые модели для передачи основного содержания текста. Знакомство с основными типами словарей двуязычными и одноязычными толковыми, фразеологическими, терминологическими и т. д. Полисемия. Синонимия. Антонимия. Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и приставки различных частей речи. Субстантивация как один из самых распространенных способов образования новых смыслов, неологизмы, заимствования.
Развитие грамматических навыков	Грамматика для активного усвоения. Артикль. Склонение существительных (общая схема). Множественное число. Название стран. Склонение имен собственных, географических названий и интернациональных слов. Отрицание. Личные местоимения, притяжательные, указательные. Предлоги для обозначения местоположения предмета в пространстве, для обозначения времени. Степени сравнения прилагательных (общие сведения). Презенс. Модальные глаголы. Глаголы с отделяемыми приставками. Перфект.

	Имперфект глаголов haben и sein. Грамматические структуры: место сказуемого и отрицания в немецком предложении, вопросительные и повелительные предложения. Коньюктив как средство вежливого общения с собеседником, распространенные формулы- клише. Управление глаголов (наиболее употребительные глаголы). Местоименные наречия. Порядок слов в придаточных предложениях (общие сведения). Местоимения man и es и их функции.
Развитие навыков аудирования	Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование. Коммуникативное аудирование*:* -понимание общего содержания прослушанной информации -детальное понимание прослушанного, -восстановление полного текста в письменном виде при многократном прослушивании, -вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием -умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего.
Развитие навыков говорения	Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью. Навыки условно-неподготовленной и неподготовленной речи, дискуссия, беседа «расспрос - объяснение» по пройденной тематике; проблемные беседы (отбор и оценивание характеристик в соответствии с собственной точкой зрения, выражение согласия/несогласия, аргументация) с правильным использованием формул речевого этикета и отбором соответствующих языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания.
Развитие навыков коммуникативного чтения	Изучающее, ознакомительное, просмотровое, аналитическое чтение текстов из музыкальной, культурной, общественно-политической, социальной и учебно-профессиональной сфер. Типы текста: микротекст, макротекст, диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Соотношение простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией.
Развитие навыков коммуникативного письма:	Формы письменного сообщения: официальное и неофициальное письмо, сообщение описательного и повествовательного характера, сообщение-рассуждение; план, конспект, резюме текста, изложение его содержания с критической оценкой, реферирование и аннотирование. Стратегия порождения письменных сообщений: - планирование - компенсация - мониторинг.

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Фонетика. Правила чтения. Знакомство

Тема 1. Контакты. Биография.
Подготовка диалогов на основе изученных образцов.
Определение правильных форм глагола sein
Пересказ текстов „Leute, Leute…"
Написание автобиографии в форме настоящего времени

Тема 2. Характеристики и описание предметов.
Подготовка диалогов на основе изученных образцов „Описание своего дома или квартиры“
Чтение текста с пробелами для проверки использования определенного, неопределенного артикля и местоимений.
Тест на понимание числительных.

Раздел 2. Учёба и свободное время

Тема 1. Распорядок дня. Свободное время.
Написание меню на основе изученного образца
Подготовка презентации в рамках тематики раздела (примерные темы для презентаций “Was ich gerne in meiner Freizeit mache”, “Mein Hobby ”, “Freizeitaktivitäten in Deutschland“)

Тема 2. Немцы и их свободное время. Работа.
Подготовка письменного сообщения на основе изученного образца „Was machen die Leute auf dem Foto“.
Рассказ на тему „Was darf man, was darf man nicht “ с использованием модальных глаголов
Написание открытки
Диалогическая работа на тему „Mein Tagesablauf“
Написание итогового лексико-грамматического теста.

Раздел 3. Города Германии, место жительства

Тема 1. Квартира, виды жилья
Написание сочинения на основе изученного образца.
Составление доклада в рамках общей тематики «Wohnen in Deutschland und Russland»
Реферирование Интернет-статьи по своему выбору в рамках тематики раздела.
Тема 2. Берлин и другие крупные города Германии
Подготовка презентации в рамках общей тематики «Berlin - die Hauptstadt Deutschlands»
Написание сочинения на основе изученного образца.
Подготовка диалогов на основе изученных образцов на тему «Orientierung in der Stadt»
Грамматические упражнения с предлогами с дательным и винительным падежами.
Написание итогового лексико-грамматического теста.

Раздел 4. Немецкоязычные страны, известные личности

Тема 1. Известные музыканты Германии, Австрии и Швейцарии
Написание сочинения на основе изученного образца. (Автобиография)
Реферирование интернет-статьи по своему выбору по теме «Немецкоязычные страны»
Тема 2. Описание внешнего вида, характера человека.
Работа с лексикой по теме. Склонение прилагательных. Сравнительные степени прилагательных. Упражнения.

Раздел 5. Музыкальное образование и профессия музыканта

Тема 1. Среднее и высшее музыкальное образование в России и в Германии.
Работа с лексикой. Любимые предметы в школе и в вузе. Роль иностранных языков в профессиональной деятельности.
Придаточные предложения причины, условия. Прошедшее время Präteritum, модальные глаголы в прошедшем времени.

Тема 2. Профессия «музыкант».

Подготовка презентации в рамках общей тематики „Musiker – Berufsporträit “
Написание сочинения на основе изученного образца.
Wortschatz: Motivation, Beruf, Schule, Studium, Unterrichtsfächer, Prüfungen, Fremdsprache, Sprachbeherrschung, Arbeitsbedingungen, Berufsausbildung, Charakterisierung von Stelle und Arbeit, Datum, Menge.
Grammatik: Kausal-, Konzessiv- und Konditionalsätze; Präteritum der Modalverben; Datumsangaben (Fragen *wann, seit wann, wie lange*); Satzverbindungen mit Subjunktoren, Konjuktortn und Angabewörtern

Раздел 6. Хобби, увлечения

Тема 1. Современные СМИ, телевидение, радио, музыка
Рассказ на тему „Mein Hobby “ с использованием модальных глаголов
Написание открытки
Диалогическая работа на тему „Was machst du in deiner Freizeit? “
Грамматические упражнения: возвратные глаголы, глаголы с предложным управлением, форма Konjunktiv с *würde*.
Тема 2. Чтение художественной литературы.
Моя любимая книга. Мой любимый писатель.
Повторение лексики и грамматики пройденных разделов.
Wortschatz: Gefühl, persönliche Beziehungen, allgemeine Wertung, ästhetische Qualiät, Radio/ Fernsehen, Musik
Grammatik: reflexive Verben, Reflexivpronomen; Fragewort *wo(r)* / Pronomen *da(r)* + Präposition; Konjuktiv II mit würde, Konjuktiv II von Modalverben und von *sein* und *haben*

Раздел 7. Мы и музыка

Тема 1. Музыкальные жанры. Средства выразительности в музыке.
Тема 2. Известные истории из музыкальной жизни. Музыкальные биографии, творчество известных музыкантов.
Wortschatz: Aktuelles Geschehen, geschichtliche Ereignisse, Gefühle.
Grammatik: Präpositionen und Kasus, Nomen und Adjektive mit Präposition, Verben mit Präpositionalergänzung, zusammengesetzte und abgeleitete Nomen, Ordinalzahlen

Раздел 8. Музыкальные инструменты

Тема 1. Музыкальные инструменты и певческие голоса.
Группы музыкальных инструментов. История оркестра. Виды оркестров.
Описание инструментов и голосов, сравнение. Чтение специальной литературы.
Просмотр видеоматериала «Das Orchester stellt sich vor» , повторение сравнительных форм прилагательных в немецком языке.
Тема 2. Музыка в театре
Музыка и танец. Балетная и оперная музыка. Венская опера.
Чтение и пересказ текстов по теме. Проектная работа и презентация на немецком языке «Tanz und Musik»

Раздел 9. Классическая и народная музыка

Тема 1. Фольклор
Народные инструменты, народные песни. Немецкая народная музыка. Работа с текстами немецких песен. Знакомство и семантизация новой лексики.

Тема 2. Классика и барокко. Немецкие композиторы: от Баха до Вагнера. Знакомство с биографией немецких композиторов. Повторение придаточных предложений времени, прошедшее время Plusquamperfekt, Perfekt, Präteritum.
Wortschatz: Lebensverhältnisse, Persönliche Lebensumstände, zwischenmenschliche Beziehungen, Familie
Grammatik: Reflexive Verben, Unbetote Akkusativ- und Dativergänzungen, Keziprokpronomen

Раздел 10. Современная музыкальная культура

Тема 1. Концерты и фестивали.
Музыка разных стран. Мюзиклы. Известные мировые концертные площадки и фестивали.
Тема 2. Направления в музыке.
История рока, джаза. Музыкальные стили. Современная музыка.

5.2. Интерактивные формы проведения занятий

Программа дисциплины «иностранный язык» (немецкий) предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций).

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Интерактивные формы проведения занятий
1.	Фонетика. Правила чтения. Знакомство	ролевая игра „Detektiv“, игра на изучение числительных „Zahlenlotto“
2.	Учёба и свободное время	ролевая игра Alibi“
3.	Города Германии, место жительства	веб-квест „einen Weg finden“
4.	Немецкоязычные страны, известные личности, немецкит и австрийские композиторы	веб-квест „Gutenberg“
5.	Музыкальное образование и профессия музыканта	Проект „Berufsportrait des Musiker“
6.	Хобби, увлечения	Проект „Deutsch lernen im Museum“
7.	Мы и музыка	Коммуникативная игра „Wer bin ich?“
8.	Музыкальные инструменты	мультимедийная игра „das Orchester stellt sich vor“ на портале западно-германского симфонического оркестра http://klangkiste.wdr.de
9.	Классическая и народная музыка	проект „Deutsche Lieder“
10.	Современная музыкальная культура	проект „Musikstile und Musikrichtungen“

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

СРС включает следующие виды работ:
- подготовка пересказа текста, умение отвечать и задавать вопросы;
- умение выделить основные идеи;
- лексические и грамматические тесты (контрольные работы);
- конспектирование и аннотирование текстов, подготовка рефератов, подготовка презентаций.

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:
- собеседование с преподавателем;
- лексические и грамматические тесты (контрольные работы);
- выступление на конференциях, защита рефератов, участие в дискуссиях

7. Формы контроля

8.1. Формы текущего контроля
Зачетные письменные работы, представляющие собой
- лексико-грамматические работы по пройденным урокам учебника;
- проверка тестов, контрольных работ, эссе
Устные зачетные работы, включающие в себя
- индивидуальную проверку словарного запаса;
- грамматический тест;
- монологическое и диалогическое высказывания по пройденным речевым тематическим комплексам.
- защита проектных работ.
8.2. Формы итогового контроля: экзамен

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Листвин Д.А. Полный курс немецкого языка. – М.: Изд-во АСТ, 2015.
2. Медведев В.Б. Немецкий для Вас. – Казань, 1995.
3. Донецкая О.И., Закирова Л.Ф. Тренируем грамматику. – Казань.: Изд-во КФУ, 2015.

Дополнительная литература

1. Monika Reimann. Grundstufen-Grammatik. Ismaning: Max Hueber Verlag 2004
2. Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Hg. Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld, Hanni Holthaus und Uthild Schütze-Nöhmke: Franz Specht. Ismaning: Max Hueber Verlag 2003.
3. Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Hg. Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Mechtild Gerdes, Jutta Müller und Helmut Müller. Ismaning: Max Hueber Verlag 2005.
4. Themen neu 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Hg. Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld, Hanni Holthaus und Uthild Schütze-Nöhmke: Franz Specht. Ismaning: Max Hueber Verlag 2003.
5. Themen neu 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Hg. Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Mechtild Gerdes, Jutta Müller und Helmut Müller. Ismaning: Max Hueber Verlag 2005.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы

1. http://www.hueber.de/menschen/
2. www.dw.de
3. http://www.cornelsen.de/studio_d/
4. http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

ИСТОРИЯ РОССИИ

Разработчик:
Исхакова Резеда Рифовна, профессор,
доктор педагогических наук

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	*Знать:* - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; - периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;
	Уметь: - выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; - осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; - формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;

	Владеть: - технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; - навыками критического анализа; - основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; - навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.	*Знать:* - фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой перспективе; - особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость
	Уметь: - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; -проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми

	информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
	Владеть: - навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; - навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; - развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления.
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	*Знать:* - сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями
	Уметь: - 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
	Владеть: - навыками правильного толкования гражданскоправовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве - правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических часов), ведется на втором курсе, включа-ет в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

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

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Исторические источники, в том числе электронные ресурсы и

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

Тема 2. Русь в IX – первой трети XIII вв.
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и античности. Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. Падение Римской империи. Смена форм государственности.
Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя. Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси. Эволюция древнерусской государственности в XI -XII вв. Социально- экономическая и политическая структура русских земель периода политической раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. Соседи Древней Руси в IX - XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.

Тема 3: Русские земли с середины XIII в. до конца XV в.
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. Централизация и формирование национальной культуры. Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр

объединения русских земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти.

Тема 4. Российское (Московское) государство в XVI-XVII веках
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства - основной тип социально-политической организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие.
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско- католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры.

Тема 5. Российская империя в XVIII веке (от Петра I до Екатерины II)
XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». Новейшие исследования истории Российского государства в XVII- XVIII вв. Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические,

экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.

Тема 6. Российская империя в XIX-начале XX вв. (1801-1917 гг.)
Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и её итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально- экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы. Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии. Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских земель. Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. Капиталистические войны конца XIX - начала XX вв. за рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан. Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности. Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма. Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса.

Тема 7. Великая российская революция (1917-1922 гг.): основные этапы.
Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году.

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

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций. Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) - ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно- монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные изменения. Особенности советской национальной политики и модели национально-государственного устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия. Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе - 1939-1941 гг.

Тема 9. Великая отечественная война (1941-1945 гг.)
Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны.

Тема 10. Апогей и кризис советского общества (1945-1984 гг.)
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950- 1953 гг. Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы. Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо- израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление

систем контроля за нераспространением.Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг.

Тема 11. Период перестройки и распада СССР (1985-1991 гг.)
Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. Развитие стран Востока во второй половине XX века. Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.

Тема 12. Россия в 1990-е годы
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 г. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей.

Тема 13. Россия в XXI веке. Цифровая трансформация современного общества
Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. Понятие цифровой трансформации. VUCA-мир. Внедрение цифровых технологий в различные сферы общественной жизни: политика, экономика, право, культура, образование. Изменение характера общественных отношений в связи с внедрением цифровых технологий. Изменение культурного кода общества. Проблемы личности в цифровом мире: идентификация, общение, кочевничество. Изменения в профессиональной сфере. Владение цифровыми браузерами, облачными сервисами для хранения данных, различными методами для анализа данных как необходимая составляющая профессиональной культуры современного человека.

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

Заселение и хозяйственное освоение Волго-Камья булгарскими племенами. Образование раннефеодального государства волжских булгар. Территория и этнический состав населения, формирование булгарской народности. Официальное принятие Булгарией ислама и статуса эмирата. История монгольских завоеваний. Покорение монголами Восточной Европы и его последствия. Образование Улуса Джучи (Золотой Орды) и превращение его в независимое раннефеодальное государство. Появление новых джучидских государств: Большой орды, Ногайской орды, Крымского, Астраханского, Казанского, Касимовского, Сибирского ханств. Значение империи Джучидов в средневековой мировой и отечественной истории. Казанское ханство (султанат) (XV-XVI вв.) Экономическое и культурное развитие булгарских княжеств в составе империи Джучидов как предпосылка образования самостоятельного государства в Волго-Уралье. Военная экспансия русских княжеств и степных государств в период распада империи Джучидов и необходимость обеспечения внешней безопасности как условия хозяйственно-экономической стабильности Волго-Уралья. Образование феодального государства Казанское ханство. Проблема преемственности Казанского ханства с Волжской Булгарией и Золотой Ордой. Территория, социальный и этнический состав населения. Государственное управление и общественный строй. Формирование комплексной экономики. Волго-Уралье в составе Русского государства в XVI-XVIII вв. Влияние политики Петра I на экономическое развитие Волго-Уралья: рост мануфактурного, сельскохозяйственного производства и торговли в первой половине XVIII в. Изменение системы управления бывшей территорией Казанского ханства: отмена ее особого статуса и образование Казанской губернии. Установление советской власти в Казани. Политический курс советской власти во время гражданской войны и его социальные последствия: национализация промышленности и введение продовольственной диктатуры, волнения в армии и мятежи в деревне. Захват Казани белогвардейцами и установление власти Комуча. Противоборство татарских национальных организаций и большевистской партии в вопросе государственного самоопределения татарского народа. Попытка создания «Забулачной республики». Образование Татарской АССР.

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

культурного сотрудничества со странами дальнего и ближнего зарубежья. Социально-экономическая политика республики в период становления рыночных отношений. Культурное развитие Татарстана в условиях национального возрождения. Общественная жизнь Татарстана, её роль в самоопределении и реформировании республики, формирование татарстанского общества.

Темы семинаров:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Модернизация социально-экономической сферы страны в XVIII первой половине XIX вв. Классы и сословия. Начало разложения крепостнической системы. Рост товарного производства и промышленности. Промышленный переворот.
2. Альтернативы развития страны в начале века. Александр I: поиск новых основ государственного и общественного устройства.
3. Консервативная модернизация Николая I.

4. Общественная мысль и особенности общественного движения в России в XVIII первой половине XIX вв. (Н.А. Радищев, декабристы, петрашевцы, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, славянофилы, западники, С.С. Уваров).
5. Внешнеполитические задачи России и их решение. Борьба за выходы к морям. Восточный вопрос.
6. Внутренняя политика Александра II и Александра III. Либеральные реформы и контрреформы.
7. Пореформенное экономическое развитие России. Реформы С.Ю. Витте.
8. Радикальные общественные течения второй пол. XIX-нач. XX вв. (народники, социал-демократы). Причины, ход и итоги революции 1905-1907 гг. в России. Третьеиюньская государственно-политическая система. Столыпинская аграрная реформа.
9. Участие России в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 г.
10. Политические партии России: программа и тактика (1905 -1917).

Тема 6. Великая российская революция (1917-1922 гг.): основные этапы
1. Приход к власти большевиков. Первые декреты советской власти. Судьба учредительного собрания.
2. Гражданская война в России: причины и тоги. Интервенция. Политика военного коммунизма.

Тема 7. Советский союз в 1920-1930-е гг.
1. Новая экономическая политика: содержание, противоречия, итоги.
2. Курс на строительство социализма. Индустриализация: этапы, итоги. Коллективизация: этапы, итоги. Советское общество в 20-30 гг. Основные изменения в социальных структурах. Повседневная жизнь людей.
3. Эволюция советской государственно-партийной системы. Диктатура Сталина.
4. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и «Великая депрессия».
5. Приход фашизма к власти в Германии. Новый курс Рузвельта.
6. Советская внешняя политика: цели, задачи и их реализация. Пакт Риббентропа-Молотова.

Тема 8. Великая отечественная война (1941-1945 гг.)
1. Великая Отечественная война. Основные сражения.
2. Борьба в тылу врага.
3. Экономика страны в условиях военного времени. Цена победы.

Тема 9. Апогей и кризис советского общества (1945-1984 гг.)
1. Социально-экономическая политика в послевоенные годы. Ужесточение политического режима и идеологического контроля.
2. Начало «холодной войны». Внешняя политика СССР.
3. первое послесталинское десятилетие. Н.С. Хрущев. Реформаторские поиски в советском руководстве. «Оттепель» в духовной сфере.
4. Экономика страны в 1964-1984 гг. Изменения в социальных структурах. Политическая система.

Тема 10. Период перестройки и распада СССР (1985-1991 гг.)
1. Политика «перестройки». М.С. Горбачев. Демократизация. Нарастание экономических проблем. Национальный вопрос. ГКЧП. Распад СССР.
2. Россия в 90-е годы – нач. XXI в. Конституция 1993 года. Политические партии и движения. Экономика России в условиях реформирования. Социальная ситуация в стране. Внешняя политика.
3. Развитие стран Востока во второй половине XX века. Япония после Второй мировой войны. Создание государства Израиль и урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке.
4. Европейская интеграция.

Тема 11. Россия в 1990-е годы
1. Выбор модели развития России в новых условиях.

2. Экономические реформы Ельцина-Гайдара.
3. Общественно-социальный кризис осени 1993 г.
4. Центробежные тенденции. Центр и российские регионы, подписание Федеративного договора 1991 г.
5. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е годы.

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

1. Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике. Зона Евро.
2. Цифровая трансформация современного общества.
3. Социально-экономическое положение России в 2000-2022 гг.
4. Внешняя политика Российской Федерации в 2000-2022 годах.

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

1. Формирование государства волжских булгар. Государственное устройство, внутренняя и внешняя политика. Экономика и материальная культура. Духовная культура.
2. Основные периоды истории империи Джучидов. Экономика. Административно - государственное устройство. Духовная культура.
3. Предпосылки и причины образования Казанского ханства.
4. Социально-экономическое развитие Волго-Уралья в XIX в.
5. Развитие татарской культуры.
6. Февральская революция 1917 г. Национальное движение.
7. Гражданская война.
8. Противостояние большевиков и национального движения по вопросу самоопределения татарского общества. Образование Татарской АССР.
9. Республика в период Великой Отечественной войны. Экономическое и социальное развитие.
10. Политическое и экономическое развитие в период «перестройки».
11. Социально-экономическое и культурное развитие в постсоветский период.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

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

Тематика рефератов и эссе

1. Государство Киевская Русь: сравнение со средневековой Европой, историческая роль варяжской династии Рюриковичей.
2. Объединение русских земель в XIV – начале XVI вв. Особенности процесса централизации в России в сравнении с опытом Западной Европы. Иван III.
3. Российское централизованное государство в XVI в. Реформы Ивана IV. Последствия опричнины.
4. Первые Романовы (Михаил Федорович и Алексей Михайлович). Признаки складывающегося абсолютизма в российской государственности XVII в.
5. Реформы аппарата власти и управления в первой четверти XVIII в. в России. Оформление абсолютизма.
6. Формирование бюрократии в России: структура чиновничества, принципы продвижения по служебной лестнице, этические нормы, связанные с чином (по Табели о рангах). Отличия госслужащих петровского периода от чиновничества предшествующего времени.
7. Условия получения прав потомственного дворянства на государственной службе в России в XVIII-XIX вв.
8. Просвещенный абсолютизм в России: государственная деятельность Екатерины II и Павла I.
9. Внутренняя политика Александра I.

10. Монархия Николая I. Главные принципы охранительной системы.
11. Великие реформы Александра II в области суда и управления: сильные и слабые стороны.
12. Думская монархия Николая II. Сравнение с принципами политического устройства Великобритании, Франции, Второго рейха, США
13. Политические партии России начала XX в. Характеристики социальной базы, программных установок.
14. Военная организация России до Петра Великого. Сравнение с принципами военного строительства на Западе.
15. Военная реформа Петра Великого. Создание регулярной армии.
16. Военная реформа Д.А. Милютина во второй половине XIX в. Влияние на обороноспособность страны в конце XIX – начале XX вв.
17. Российская империя: территориальный рост в XVIII-XIX вв., национальная политика центра.
18. Социальная история России: дворянство (структура средневекового служилого сословия, поэтапное складывание единого класса-сословия, оформление корпуса дворянских прав и привилегий). Черты дворянского
|менталитета и поведения.
19. Социальная история России: духовенство (структура, права и привилегии, социокультурные традиции).
20. Социальная история России. Конституция 1977 г.
21. Разрядка международной напряженности: предпосылки и проявления. Причины срыва в конце 1979 г.
22. Горбачевская перестройка: реальный и потенциально возможный путь реформирования общественно – политической системы. Сравнение с опытом реформ в КНР.
23. Межнациональные конфликты в позднем СССР. Попытки реформирования союзного государства в 1991 г. Хронология распада СССР.

Формы итогового контроля (экзамен)

Вопросы к экзамену:

1. Формирование и развитие Древнерусского государства.
1. Политическое и социально-экономическое устройство Руси в X-XII вв. «Русская Правда».
2. Политическая раздробленность на Руси. Особенности социальноэкономического и политического развития русских земель (ВладимироСуздальской, Галицко-Волынской и Новгородской).
3. Борьба Руси с завоевателями в XIII в. Русь и Орда в XIII-XV вв.
4. Становление единого Российского государства.
5. Внутренняя политика Ивана IV: реформы и опричнина.
6. Внешняя политика Российского государства во второй половине XVI в.
7. Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смутное время.
8. Социально-экономическое развитие и политическое развитие России при первых Романовых. Реформы Никона и церковный раскол.
9. Внешняя политика России в XVII в.
10. Абсолютизм и его особенности в России. Становление и развитие российского абсолютизма (вторая половина XVII-XVIII вв.)
11. Реформы и преобразования Петра I.
12. Внутренняя политика Екатерины II.
13. Внешняя политика России в XVIII в.
14. Внутренняя политика Александра I.
15. Внутренняя политика России при Николае I.

16. Основные направления внешней политики России в первой половине XIX в.
17. Общественно-политическая жизнь России в XIX в.
18. Великие реформы 60-х – 70-х годов XIX в.
19. Социально-экономическое и политическое развитие России в пореформенный период.
20. Основные направления внешней политики России во второй половине XIX в.
21. Формирование политических партий в России на рубеже XIX—XX вв.
22. Социально-экономическое и политическое развитие России в конце XIX—начале XX вв.
23. Деятельность Государственной Думы в России (1906-1917 гг.)
24. Россия в системе межгосударственных отношений в начале XX в. Россия в первой мировой войне. Брестский мир.
25. Февральская революция 1917 г. в России. Советы и Временное правительство весной-летом 1917 г.
26. Октябрьское вооруженное восстание. Становление Советского государства (1917-1920 гг.).
27. Гражданская война и иностранная военная интервенция.
28. НЭП: причины, сущность и результаты.
29. Политическое развитие СССР в 1920-30-е гг.
30. Курс на строительство социализма в одной стране: теория и практика.
31. 34. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е годы. Начало Второй мировой войны: причины и расстановка сил.
32. Великая Отечественная война советского народа 1941 – 1945 гг.
33. Вклад тыла в Победу в Великой Отечественной войне.
34. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны.
35. Коренные изменения в мире после второй мировой войны. «Холодная война»: причины и сущность.
36. СССР в послевоенные годы (1946 – 1953 гг.)
37. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1950-60-е годы. «Оттепель».
38. СССР в середине 1960- середине 1980-х годов.
39. Внешняя политика СССР в 1945 – середине 1980-х годов.
40. Перестройка и распад СССР.
41. Кризис начала 1990-х гг. Формирование новой российской государственности.
42. Эволюция российской государственности в постсоветский период.
43. РФ в системе международных отношений.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

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

Дополнительная литература

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

Интернет-ресурсы:

1. Алексеев С.В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века [Электронный ресурс] : курс лекций / С.В. Алексеев, О.И. Елисеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 240 c. — 978-5-906822-84-01. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74715.html
2. История России. Учебное пособие. Ч.1-У - http://www.ksu.ru/f4/index.php?id=8 Материалы лекций по истории - http://www.magister.msk.ru/library/history/ Образовательный портал - www.edu.ru
3. Отечественная история с древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс] : курс лекций / А.А. Королев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 368 c. — 978-5-906912-22-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74734.html
4. Отечественная история: учебно-методич. Пособие – http://www.ksu.ru/f4/bin_files/260.doc Электронная энциклопедия - www.wikipedia.ru
5. ЭОР "История" - http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=841

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработчик: Димухаметов А.Г.,доцент кафедры философии и гуманитарных наук, кандидат медицинских наук

1. Цели и задачи освоения 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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы и формирует у обучающихся набор специальных знаний и компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	*Знать:* – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности;
	Уметь: – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать

	участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
	Владеть: – умениями и навыками оказания первой помощи пострадавшим.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

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

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий

№	**Разделы / темы дисциплины**	**Общая трудоемкость (в часах)**	**Виды учебных занятий (в часах)**			**Формы текущего контроля**
			Аудиторные контактные занятия		**Самостоятельная работа обучающихся**	
			Лекции	**Пр занят**		
1.	Тема 1 Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека	12	4	2	6	контрольная работа, тестирование, реферат
2.	Тема 2 Национальная безопасность	12	4	2	6	контрольная работа, тестирование, реферат
3.	Тема 3. Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.	24	4	8	12	контрольная работа, тестирование, реферат
4.	Тема 4. Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения	24	2	10	12	контрольная работа, тестирование, реферат
	ВСЕГО:	72	14	22	36	

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№	**Наименование**	**Содержание раздела (темы)**

п/п	раздела (или темы) дисциплины	
1.	**Тема 1.1**	Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека
	Содержание лекционного курса	Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации. Система безопасности жизнедеятельности человека в Российской Федерации
	Содержание темы семинара	Основные понятия и виды деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности человека. Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации. Система безопасности жизнедеятельности человека в Российской Федерации
2.	**Тема 1.2.**	Национальная безопасность
	Содержание лекционного курса	Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе. Система национальных интересов России.
	Содержание темы семинара	Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе. Система национальных интересов России. Основы мобилизационной подготовки и мобилизации здравоохранения. Государственный материальный резерв медицинского и санитарно-хозяйственного назначения. Воинский учет и бронирование медицинских работников. Современные войны и вооруженные конфликты. Определение и классификация войн и вооруженных конфликтов. Средства вооруженной борьбы. Поражающие факторы современных видов оружия. Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма и экстремизма. Безопасность общества и личности. Опасности и их воздействие на организм человека. Система мероприятий по обеспечению безопасности организованных коллективов. Мероприятия по обеспечению личной безопасности граждан.
3	**Тема 1.3.**	Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
	Содержание лекционного курса	Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
	Содержание темы семинара	Основные понятия, определения, классификация, медицинские и медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. Фазы развития и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
4	**Тема 1.4.**	Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения
	Содержание лекционного курса	Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения
	Содержание темы семинара	Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. Система гражданской обороны и основные направления ее деятельности. Основы организации и мероприятия защиты населения в мирное и военное время. Система и методы защиты человека от основных

		видов опасного и вредного воздействия природного и техногенного происхождения. Методы контроля и определения опасных и негативных факторов. Общая характеристика и классификация защитных средств. Защитные сооружения, индивидуальные технические и медицинские средства защиты. Санитарная и специальная обработка.

6. Формы контроля

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной работы и проводится в пределах обычных организационных форм занятий.

Процедура оценивания результатов обучения осуществляется на основе Положения Казанской консерватории о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 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 % студентовНа семинарских занятиях преподавателем оценивается любое, особенно успешное действие (например, участие в дискуссии).

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1.1. Основная учебная литература

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

1.2. Дополнительная учебная литература

1. Современные средства вооружённой борьбы: учеб. пособие для студентов мед. вузов / Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. мобилизац. подготовки здравоохранения и мед. катастроф; [сост.: М. И. Ковалев, Г. Ф. Зиганшин]. - Казань: КГМУ, 2010. - 34 с. **[электронные ресурсы]**
2. Медицинские средства профилактики и оказания помощи при химических и радиационных поражениях. Учебное пособие. А.Г. Динмухаметов, Казань, 2009. – 86 с
3. Технические средства индивидуальной защиты. Учебное пособие. А.Г. Динмухаметов, Казань, 2008. – 57 с.

7.3. Периодическая печать

- Военно-медицинский журнал;
- Медицина катастроф;
- Безопасность жизнедеятельности

7.4. Электронные образовательные ресурсы

http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»

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

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Разработчики: Манапов Р.И.,доцент кафедры Философии и гуманитарных наук, Каменецкий А.В., старший преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Дисциплина «Физическая культура» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины учебного плана образовательной программы, Элективные дисциплины по физической культуре и спорту входят в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	*Знать:* – методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь использовать их для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; – социально-гуманитарную ценностную роль физической культуры и спорта в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; – роль физической культуры и принципы здорового образа жизни в развитии человека и его готовности к профессиональной деятельности; – влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; – способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
	Уметь: – организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; – использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; – выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; – выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; – преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; – выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
	Владеть: – опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. – методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых

	спортивных соревнованиях.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин по физической культуре и спорту:
в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)";
в объеме 368 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.

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

Разделы дисциплины и виды занятий

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

5. Содержание дисциплины:

5.1. Содержание разделов дисциплины (текстовый вариант)

Теоретический раздел

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

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 6. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений.

ТЕМА 7. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.

ТЕМА 8. Медицинский контроль. Самоконтроль, занимающихся физическими упражнениями и спортом.

ТЕМА 9. Профессионально- прикладная подготовка студентов.

ТЕМА 10. Физическая подготовка в профессиональной деятельности педагога и ученого.

Методико-практические занятия

Данный раздел программы реализуется на методико- практических и учебно-тренировочных занятиях в учебных группах по 12-15 человек. Формы проведения методико- практических занятий могут быть разнообразными - самостоятельные занятия по заданию преподавателя, волевые игры, проблемные ситуации и т.и. Кроме того, часть времени на учебно-тренировочных занятиях может отводиться для овладения учебным материалом методико- практического раздела. Тематика занятий для всех спортивных специализаций едина.

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.
7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.
8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, программы, формулы и т.д.).

ВТОРОЙ КУРС

9. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные пробы).
10. Методика проведения учебно- тренировочных занятий.
11. Методика самооценки специальной физической подготовленности по избранному виду спорта (тесты, контрольные занятия).
12. Методика индивидуального подхода и применения средств на развитие отдельных физических качеств.
13. Основы методики судейства по избранному виду спорта.
14. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемого при занятиях физической культурой и спортом.
15. Средства и методы мышечной релаксации в спорте.

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

Элективные дисциплины проводятся в виде учебно-тренировочных занятий на следующих учебных отделениях: основном, спортивном, специальном, по видам спорта. Подробное содержание тематики по спортивным специализациям, приводится ниже.

Тематика учебно-тренировочного раздела
«Ритмическая гимнастика»

№	Кол-во часов	Тема практического занятия
1 КУРС		
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА		
1	6	Кроссовая подготовка
2	4	Специально- беговые упражнения
3	4	Прыжковые упражнения
4	6	Общеразвивающие упражнения
СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА		
5	6	Упражнения для рук и плечевого пояса
6	6	Упражнения для туловища
7	6	Упражнения для ног
8	6	Упражнения для растягивания и разработку мышц
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА		
9	16	Техника основных шагов в аэробике
10	6	Махи на месте и в движении
11	6	Прыжки с махами ногами
12	4	Прыжки через скакалку
13	6	Гимнастические упражнения
14	10	Танцевальные движения
15	10	Техника групповых упражнений
16	6	Тактика разучивания комплекса
2 КУРС		
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА		
1	6	Кроссовая подготовка
2	4	Специально- беговые упражнения
3	4	Прыжковые упражнения
4	6	Общеразвивающие упражнения
СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА		
5	6	Упражнения для рук и плечевого пояса с отягощениями
6	6	Упражнения для туловища
7	6	Упражнения для ног
8	6	Упражнения на растягивание и разработку мышц
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА		
9	14	Совершенствование основных шагов в аэробике
10	6	Повороты на месте и в движении
11	6	Прыжки (на месте, в движении, и с махами ногами)
12	8	Танцевальные движения
13	8	Тактика индивидуального выполнения комплекса
14	8	Тактика группового выполнения комплекса
15	8	Упражнения для развития гибкости

16	6	Махи на месте и в движении
3 КУРС		
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА		
1	4	Бег на короткие дистанции
2	6	Бег на длинные дистанции
3	4	Прыжковые упражнения
4	4	Кроссовая подготовка
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА		
5	20	Обще-развивающие упражнения
6	20	Силовая подготовка для всех групп мышц
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА		
7	16	Совершенствование основных шагов в аэробике
8	6	Повороты
9	14	Выполнение комплекса в различной темповой нагрузке
10	8	Тактика составления комплекса и его проведения
11	12	Тактика выполнения танцевальных упражнений
12	12	Упражнения на растягивание и разработку мышц
13	6	Упражнение на расслабление

Литература:

1. Пособие по аэробике. Reebok. 1997.
2. М.А. Годик, А.М. Брамидзе. Стрейчинг. Москва. Советский спорт. 1991.
3. Т.И. Манина, Н.Е. Водопьянова. Эта многоликая гимнастика. Лениздат.1989.
4. В.Иваницкий, В.В. Матов. Ритмическая гимнастика. Москва. Советскийспорт. 1989.

Тематика учебно-тренировочного раздела «Общая физическая подготовка»

№	Кол-во часов	Тема практического занятия
1 КУРС		
1	8	Бег на короткие дистанции
2	8	Бег на средние дистанции
3	8	Прыжки в длину
4	8	Кроссовая подготовка
5	16	Общефизические и специальные упражнения легкоатлета
6	8	Строевые приемы с лыжами и на лыжах
7	4	Способы подъема на лыжах
8	4	Способы спускания на лыжах, торможение
9	4	Передвижение на лыжах с равномерной скоростью 6 и 12 км
10	8	Подвижные игры
11	10	Спортивные игры
12	8	Игровые эстафеты
13	14	Гимнастика и акробатика
2 КУРС		
1	10	Легкоатлетический бег
2	16	Общефизические и специальные упражнения легкоатлета
3	8	Кроссовая подготовка
8	6	Прыжки в длину
5	8	Способы лыжных ходов
6	4	Способы подъема и спусков на лыжах
7	6	Передвижение на лыжах с равномерной скоростью 12 км

8	10	Спортивные игры
9	8	Подвижные игры
10	6	Игровые матчи и эстафеты
11	14	Общая гимнастика и акробатика
12	12	Силовая подготовка
3 КУРС		
1	18	Легкая атлетика
2	30	Общефизические и специальные упражнения легкоатлета
3	18	Лыжная подготовка
4	14	Спортивные и подвижные игры
5	12	Игровые матчи и эстафеты
6	20	Общая гимнастика и акробатика
7	20	Силовая подготовка

Литература:

1. В.А.Маслякова, В. С. Матяжова. Массовая физическая культура в вузе. М. Высшая школа. 1991.
2. В.М. Михалини. Физическое воспитание студентов. Минск. Дизайн. 1988.
3. Психология физического воспитания. М. Просвещение. 1980.

Тематика учебно-тренировочного раздела «Специальная медицинская группа»

При каждом заболевании, как бы оно глубоко не повредило важнейшие функциональные системы организма, могут быть отысканы специфические средства и методы занятий физическими упражнениями и факторы закаливания, которые способны существенно улучшить состояние поврежденного организма. Для достижения максимального оздоровительного результата нужно использовать различные средства, методы и формы занятий.

Оздоровительная общефизическая подготовка

№	КУРС Кол-во часов			Тема практического занятия
	1 курс	2 курс	3 курс	
1	20	30	15	Общефизическая подготовка
2	18	20	10	Легкоатлетическая подготовка
3	20	30	15	Основная гимнастика
4	10	9	5	Спортивные игры, подвижные игры, танцы
5	20	9	5	Лечебно- профилактическая подготовка

Литература:

1. В.К. Добровольский. Физкультура и лечебный контроль. Москва. 1990.
3. Е.А. Пирогова. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека. Москва. 1986.
4. Э.Т. Булич. Физическое воспитание в специальных медицинских группах. Москва. 1986.
5. М.Ф. Иваницкий. Анатомия человека. Москва. 1985.
6. В.Е. Васильева. Лечебная физкультура. Москва. 1970.

6. Методические указания к самостоятельной работе студентов

Формы и содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом определяются их целью и задачами.

В настоящее время выделяют четыре формы самостоятельных занятий: утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного (рабочего) дня, тренировочные занятия, прогулки перед сном.

Утренняя гигиеническая гимнастика (зарядка) имеет исключительно важное значение в распорядке дня человека любого возраста, так как ускоряет процесс приведения организма в состояние активного бодрствования (работоспособное состояние). Достигается это благодаря усилению тока крови и лимфы во всех частях тела, улучшению дыхания, активизации обмена веществ и более быстрому удалению продуктов распада, накопившихся в организме за ночь. Систематическое выполнение зарядки укрепляет сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы, улучшает деятельность пищеварительных органов, способствует более продуктивной деятельности коры головного мозга.

Регулярные утренние занятия физическими упражнениями укрепляют двигательный аппарат, способствуют развитию физических качеств, особенно таких, как сила, гибкость, ловкость. Кроме того, во время утренней гимнастики можно осваивать технику многих спортивных упражнений; зарядка позволяет преодолеть гиподинамию, свойственную современному человеку, укрепить здоровье, повысить физическую и умственную работоспособность.

Ежедневная утренняя гимнастика, дополненная водными процедурами, - эффективное средство повышения физической тренированности, воспитания воли и закаливания организма.

Эффективность утренней гимнастики основывается на соблюдении гигиенических правил ее проведения, подборе специальных упражнений и их дозировке, сочетании зарядки с другими формами занятий физической культурой, на учете ее эффективности и др.

При проведении утренней гимнастики следует соблюдать определенные ***гигиенические правила***. По возможности, зарядку рекомендуется проводить круглый год на открытом воздухе, что дает наибольший эффект. При выполнении ее в помещении, необходимо хорошо проветрить комнату и делать зарядку при открытом окне или форточке. Комплекс упражнений следует выполнять в легкой спортивной одежде (трусах, майке).

Эффективность утренней гимнастики зависит прежде всего от ***подбора упражнений, дозировки нагрузок, интенсивности выполнения упражнений***. Продолжительность зарядки зависит от степени физической подготовки занимающихся.

В комплексы утренней гигиенической гимнастики следует включать упражнения для всех групп мышц, упражнения на гибкость и подвижность, дыхательные упражнения. Не рекомендуется выполнять упражнения статического характера, со значительными отягощениями, на выносливость (например, длительный бег до утомления). Можно включать упражнения со скакалкой, эспандером и резиновым жгутом, с мячом (например, элементы игры в волейбол, баскетбол, в футбол с небольшой нагрузкой).

При выполнении утренней гигиенической гимнастики рекомендуется придерживаться определенной последовательности выполнения упражнений: ходьба, медленный бег, ходьба (2-3 мин); упражнения типа "потягивания" с глубоким дыханием; упражнения на гибкость и подвижность для рук, шеи, туловища и ног, силовые упражнения без отягощений или с небольшим отягощением для рук, туловища, ног (сгибание и разгибание рук в упоре лежа, упражнения с легкими гантелями - для женщин -1,5-2 кг, для мужчин - 2-3 кг, с эспандерами**,** резиновыми амортизаторами и др.); различные наклоны и выпрямления в положении стоя, сидя, лежа; приседания на одной или двух ногах и др.; легкие прыжки или подскоки (например, со скакалкой) - 20-30 сек; медленный бег и ходьба (2-3 мин); упражнения на расслабление с глубоким дыханием.

Увеличение и уменьшение нагрузки должно быть волнообразным. Каждое упражнение следует начинать в медленном темпе и с небольшой амплитудой движений с постепенным увеличением ее до средних величин.

Между сериями из 2-3 упражнений (а при силовых - после каждого) выполняется упражнение на расслабление или медленный бег (20-30 сек).

Дозировка физических упражнений, т. е. увеличение или уменьшение их интенсивности, обеспечивается: изменением исходных положений (например, наклоны туловища вперед-вниз не сгибая ног в коленях, с доставанием руками пола легче делать в исходном положении ноги врозь и труднее делать в исходном положении ноги вместе); изменением амплитуды движений; ускорением или замедлением темпа; увеличением или уменьшением числа повторений упражнений; включением в работу большего или меньшего числа мышечных групп; увеличением или сокращением пауз для отдыха.

Во время выполнения комплекса упражнений утренней зарядки большое значение придается ***правильному выполнению дыхания***. Во время выполнения упражнений рекомендует сочетать вдох и выдох с движениями. Вдох рекомендуется сочетать с разведением рук в стороны или подниманием их вверх, с потягиванием и прогибанием позвоночника, с выпрямлением туловища после наклонов, поворотов и приседаний. Выдох производится при опускании рук вниз, во время наклонов и поворотов туловища, при приседаниях, поочередном поднимании ног вперед маховыми движениями и т. п. Дышать следует только через нос или одновременно через нос и рот.

Сочетание зарядки с другими формами занятий физической культурой и спортом имеет большое значение. В таких случаях рекомендуется во время утренней гимнастики совершенствовать технику выполнения различных упражнений, развивать наиболее отстающие физические качества. Регулярное сочетание выполнения упражнений утренней гимнастики с упражнениями из выбранного вида спорта (или упражнениями, развивающими наиболее отстающие физические качества) эффективно способствует достижению занимающимися высоких спортивных результатов. Утренняя гигиеническая гимнастика должна сочетаться с самомассажем и закаливанием организма. Сразу же после выполнения комплекса утренней гимнастики рекомендуется сделать самомассаж основных мышечных групп ног, туловища и рук (5-7 минут) и выполнить водные процедуры с учетом правил и принципов закаливания.

Учет эффективности утренней гигиенической гимнастики ведется в дневнике самоконтроля, в котором отмечаются субъективные ощущения и объективные данные состояния организма.

Упражнения в течение учебного (рабочего) дня.

Выполняются эти упражнения в перерывах между учебными или самостоятельными занятиями. Содержание и методика выполнения этих упражнений сходны с упражнениями утренней гигиенической гимнастики. Здесь можно выполнять упражнения по совершенствованию элементов техники спортивных упражнений, по развитию физических качеств. Очень полезно выполнение упражнений в течение учебного дня на открытом воздухе.

При наличии гимнастического городка, свободного доступа в спортивные залы, можно выполнять упражнения на гимнастических снарядах, позаниматься с гирями, штангой, ядром, выполнить несколько прыжковых упражнений и даже провести небольшое соревнование (кто прыгнет выше или дальше, большее число раз выжмет гири или штангу, подтянется на перекладине, дальше толкнет ядро, большее количество раз присядет на одной ноге, выполнит сгибание и выпрямление рук в упоре лежа и т. п.).

При выполнении упражнений в течение учебного дня необходимо обращать внимание на соблюдение основных методических и гигиенических правил: перед тем, как выполнить упражнение, сделать небольшую разминку; следить за тем, чтобы места, где выполняются упражнения, соответствовали требованиям гигиены, и т.д.

Самостоятельные тренировочные занятия. Их можно проводить индивидуально иди в группе из 3-5 человек и более. Заниматься рекомендуется 3-4 раза в неделю по 1-1,5 часа. Заниматься менее 2 раз в неделю нецелесообразно, так как это не способствует повышению уровня тренированности организма. Лучшим временем для тренировок является вторая половина дня, через 2-3 часа после обеда. Можно тренироваться и в другое время, но не раньше чем через 2 часа после приема пищи и не позднее, чем за час до приема пищи или отхода ко сну. Не рекомендуется тренироваться утром сразу после сна натощак
(утром необходимо выполнять гигиеническую гимнастику). Тренировочные занятия должны носить комплексный характер, т. е. способствовать развитию всего комплекса физических качеств, а также укреплению здоровья и повышению общей работоспособности организма. Специализированный характер занятий, т. е. занятия избранным видом спорта, допускаются только для квалифицированных спортсменов.

Каждое самостоятельное тренировочное занятие состоит из трех частей.
Подготовительная часть (разминка) делится на две части: общеразвивающую и специальную. Общеразвивающая часть состоит из ходьбы (2-3 мин), медленного бега (женщины -6-8 мин., мужчины - 8-12 мин), общеразвивающих гимнастических упражнений на все группы мышц. Упражнения рекомендуется начинать с мелких групп мышц рук и плечевого пояса, затем переходить на более крупные мышцы туловища и заканчивать упражнениями для ног. После упражнений силового характера и на растягивание следует выполнять упражнения на расслабление.
Специальная часть разминки преследует цель подготовить к основной части занятий те или иные мышечные группы и костно-связочный аппарат и обеспечить нервно-координационную и психологическую настройку организма на предстоящее в основной части занятия выполнение упражнений. В специальной части разминки выполняются отдельные элементы основных упражнений, имитация, специально подготовительные упражнения, выполнение основного упражнения по частям и в целом. При этом учитывается темп и ритм предстоящей работы.
В основной части изучаются спортивная техника и тактика осуществляется тренировка, развитие физических и волевых качеств. При этом целесообразна следующая последовательность выполнения упражнений: сразу же после разминки выполняются упражнения, направленные на изучение и совершенствование техники движений и на быстроту, затем упражнения для развития силы и в конце основной части занятия - упражнения для развития выносливости.
В заключительной части выполняются медленный бег (3-8 мин), переходящий в ходьбу (2-6 мин) и упражнения на расслабление в сочетании с глубоким дыханием, которые обеспечивают постепенное снижение рабочей нагрузки и приведение организма в сравнительно спокойное состояние.
Прогулки перед сном. Проводятся они за час до отхода ко сну. Маршрут для проведения прогулок перед сном желательно выбрать наиболее благоприятный, в смысле экологического и санитарно-гигиенического его состояния, (в парке, сквере, вдоль берега реки, озера и т. п.). Во время прогулки дышать необходимо исключительно носом (выдох можно делать и через рот). Идти следует обычным шагом, свободно без напряжения. При этом туловище должно находиться в вертикальном положении, плечи расслаблены, руки в движении держатся свободно, сами движения ритмичны, нога ставится на полную ступню, походка легкая, расслабленная, дыхание ритмичное: 3-4 шага - вдох, следующие 3-4 шага - выдох. Естественный ритм способствует легким движениям и экономит расход мышечной энергии. Равномерный темп ходьбы обеспечивает хорошее самочувствие занимающегося, одинаковую нагрузку на нервно-мышечный аппарат и на внутренние органы. Важно помнить, что минимальная продолжительность ходьбы, которая обеспечивает оздоровительный эффект, составляет около 30 минут. Следует также помнить, что медленная ходьба («топтание» на месте) почти бесполезна, так как никакой (или почти

никакой) нагрузки организм при этом не получат (за исключением медленной ходьбы в лесу, поле и т. п., когда собираются грибы, ягоды и т. д., т. е., когда человек дополнительно наклоняется, приседает, сгибается, - все это вызывает необходимые физиологические сдвиги в организме).

7. Формы контроля

В содержание зачетных требований включается:

− 100% посещение занятий

− знание теоретического раздела программы

− усвоение методических навыков по использованию средств физической культуры и спорта в повседневном быту, в профессионально - прикладной физической подготовке.

− в каждом семестре планируется выполнение тестов

− студенты, освобожденные от практических занятий на длительный срок, сдают зачет по теоретическому разделу программы (написание и защита реферата, согласно тематике см. раздел 3.3.2).

В отдельных случаях студенты, не выполнившие некоторые контрольные нормативы по объективным причинам, могут быть аттестованы при условии систематического посещения занятий.

Оценивается три раздела учебной деятельности:

1. теоретические и методические знания,
2. овладение методическими умениями и навыками,
3. общая физическая и спортивно- техническая подготовка.

По каждому из трех разделов выставляется отдельная оценка; экспертная оценка успешности освоения учебного материала, как минимум на «удовлетворительно» и оценка результатов, соответствующих практических тестов по разработанным таблицам специализаций.

Общая оценка за семестр «зачтено» выставляется при получении вышеуказанных оценок по разделам.

Контрольные занятия

№	Тематика контрольных испытаний	Сроки проведения	Разделы и темы дисциплин
1	Общефизическая подготовка	Сентябрь, май	Учебно - тренировочный
2	Методико - практические знания (семинары)	Сентябрь, май	Методико - практический
3	Техническая подготовка по видам спорта	Ноябрь, март	Учебно - тренировочный
4	Теоретические знания по ФК	Декабрь	Теоретический

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

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

2. Физическое воспитание: Учеб./ Под ред. В.А.Головина, В.А. Маслякова, А.В. Коробкова.-М. Высш.шк.,1983.

3. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. Для техн. Физ.культ./ Под ред. А.А.Гужаловского.- М. Тера – Спорт. 2000.

4. Теория спорта. Учеб. Для ин-тов физ. культ./ Под ред. В.Н.Платонова. - Киев: Вища школа, 1987.

5. Социальные и биологические основы физической культуры. Учеб. Пособ./ Д.Н.Давиденко, А.И.Зорин, В.Е. Борилкевич; Отв. ред.
Д.Н.Давиденко, Б.Г. Тихонов – СПб; Изд-во С - Петерб. Ун-та, 2001.
6. В.В. Столбов. История физической культуры. Учеб. Для студентов пед. Ин-тов.- Просвещение, 1989.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения учебного процесса используются:

Спортивный зал для занятий (тренерская, раздевалка мужская, раздевалка женская, душевая, с/у, зал гимнастический, зал волейбольный и баскетбольный).

Стулья для обучающихся, столы для шахмат и шашек, тенисные столы, маты, мячи, сетки, баскетбольные щиты, лыжи, стулья для преподавателей, скамьи, вешалки, шкафы, душевые кабины.

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

ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Разработчик:
Исхакова Резеда Рифовна, профессор,
доктор педагогических наук

1. Цели и задачи дисциплины

Цели курса:

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

Задачи курса:

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;
- раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития личности и способности независимого суждения об актуальном политикокультурном контексте;
- рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и своему народу;
- представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер;
- рассмотреть особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении;

- исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозначить ключевые сценарии её перспективного развития;
- обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской цивилизации (единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и развитие), а также связанные между собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость).

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.	*Знать:* - фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой перспективе; - особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость
	Уметь: - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; -проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, уважительно и бережно

	относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
	Владеть: - навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; - навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; - развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Что такое Россия

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

Тема 2. Российское государство-цивилизация

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

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

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

Тема 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации

Мировоззрение и его значение для человека, общества, государства. Что такое мировоззрение? Теория вопроса и смежные научные концепты. Мировоззрение как функциональная система. Мировоззренческая система российской цивилизации. Представление ключевых мировоззренческих позиций и понятий, связанных с российской идентичностью, в историческом измерении и в контексте российского федерализма. Рассмотрение этих мировоззренческих позиций с точки зрения ключевых элементов общественно-политической жизни (мифы, ценности и убеждения, потребности и стратегии). Значение коммуникационных практик и государственных решений в области мировоззрения (политика памяти, символическая политика и пр.)
Самостоятельная картина мира и история особого мировоззрение российской цивилизации. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации: единство многообразия (1), суверенитет (сила и доверие) (2), согласие и сотрудничество (3), любовь и ответственность (4), созидание и развитие (5). Их отражение в актуальных социологических данных и политических исследованиях. «Системная модель мировоззрения» («человек – семья – общество – государство – страна») и её репрезентации («символы – идеи и язык – нормы – ритуалы – институты»).

Тема 4. Политическое устройство России
Объективное представление российских государственных и общественных институтов, их истории и ключевых причинно-следственных связей последних лет социальной трансформации.
Основы конституционного строя России. Принцип разделения властей и демократия. Особенности современного российского политического класса. Генеалогия ведущих политических институтов, их история причины и следствия их трансформации. Уровни организации власти в РФ. Государственные проекты и их значение (ключевые отрасли, кадры, социальная сфера).

Тема 5. Вызовы будущего и развитие страны
Сценарии перспективного развития страны и роль гражданина в этих сценариях.
Глобальные тренды и особенности мирового развития. Техногенные риски, экологические вызовы и экономические шоки. Суверенитет страны и его место в сценариях перспективного развития мира и российской цивилизации. Стабильность, миссия, ответственность и справедливость как ценностные ориентиры для развития и процветания России
Солидарность, единство и стабильность российского общества в цивилизационном измерении. Стремление к компромиссу, альтруизм и взаимопомощь как значимые принципы российской политики.
Ответственность и миссия как ориентиры личностного и общественного развития. Справедливость и меритократия в российском обществе. Представление о коммунитарном характере российской гражданственности, неразрывности личного успеха и благосостояния Родины.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля
– устные (собеседование), тесты, доклады, рефераты.
Примерный перечень тем проектов (докладов, рефератов)
1. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика.
2. Россия: национальное государство, государство-нация или государство-цивилизация?
3. Современные модели идентичности: актуальность для России.
4. Ценностные вызовы современного российского общества.

5. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии.
6. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики.
7. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности.
8. Российское мировоззрение в региональной перспективе.
9. Государственная политика в области политической социализации: ключевые проблемы и возможные решения.
10. Ценностное начало в Основном законе: конституционное проектирование в современное мире.

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

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

Дополнительная литература:

1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория и международные отношения. М.,2019.
2. Перевезенцев С. В. Русская история: с древнейших времен до начала XXI века. — М.: Академический проект, 2018.
3. Российское общество: архитектоника цивилизационного развития / Р.Г.Браславский, В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов [и др.]. – Москва; Санкт-Петербург : Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии
наук, 2021.
4. Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на фоне эпохи. М.: «Аквилон», 2022.

5. Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы России и мира в сознании российских граждан. М.: «РОССПЭН», 2021.
6. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М, 2022.
7. Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Разработчик: Хайрутдинова Д.Ф.,проректор по научной деятельности и вопросам развития, кандидат искусствоведения, доцент

1. 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.
-

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины учебного плана образовательной программы, и является следующей после изучения дисциплин – История (история России, всеобщая история), Философия.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональной компетенции:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций

ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	*Знать:* – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;
	Уметь: – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;
	Владеть: – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.
УК-10 Способен формировать нетерпимое отношения к коррупционному поведению	*Знать:* сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями
	Уметь: анализировать, формулировать и применять правовые нормы о противодействии коррупционному поведению
	Владеть: навыками формирования активной гражданской позиции в отношении противодействия коррупционному поведению

4. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

5. Содержание дисциплины.
5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	**Наименование раздела и темы дисциплины**	**Виды самостоятельной работы**	**Формы контроля**
1.	Понятие культурной политики. Ценностный компонент современной государственной культурной политики.	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад
2.	Субъекты культурной политики.	Чтение и конспектирование	доклад

		основной и дополнительной литературы	
3.	Механизмы реализации культурной политики.	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад
4.	Нормативная правовая база государственной культурной политики РФ.	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад
5.	Культурная политика как фактор национальной безопасности. Культурный суверенитет	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад
6.	Основные направления государственной культурной политики Российской Федерации. Культурно-языковая и этнокультурная политика России	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад
7.	Культурная политика российского государства в сфере профессионального искусства.	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад
8.	Региональная культурная политика в современной России. Содержание и приоритеты региональной культурной политики	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад
9.	Интеграция России в мировое культурное пространство. Международная культурная политика Российской Федерации в условиях глобализации	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад

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

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

Тема 2. Субъекты культурной политики

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

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

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

Тема 3. Механизмы реализации культурной политики.

Государственная политика по проектированию и управлению культурным развитием общества, регуляция деятельности институтов художественной культуры и рынка

художественной продукции. Программно-целевой метод и его роль в развитии социокультурной сферы

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

Региональные целевые программы в сфере культуры.

Тема 4. Нормативная правовая база государственной культурной политики РФ.

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

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

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

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

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

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

Кадровая политика и научно-методическое обеспечение культурной политики.

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

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

Государственная поддержка сохранения и развития языков народов России.

Русский язык и языки народов России в Интернет-пространстве.

Развитие научных исследований языка и памятников письменности.

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

Этнокультурное разнообразие России как составляющая этнической идентичности и единства российской нации. Этнические культурные традиции в развитии профессиональной культуры и творческой 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.

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды самостоятельной работы	Формы контроля
1.	Понятие культурной политики. Ценностный компонент современной государственной культурной политики.	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад
2.	Субъекты культурной политики.	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад
3.	Механизмы реализации культурной политики.	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад
4.	Нормативная правовая база государственной культурной политики РФ.	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад
5.	Культурная политика как фактор национальной безопасности. Культурный суверенитет	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад
6.	Основные направления государственной культурной политики Российской Федерации. Культурно-языковая и этнокультурная политика России	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад
7.	Культурная политика российского государства в сфере профессионального искусства.	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад
8.	Региональная культурная политика в современной России. Содержание и приоритеты региональной культурной политики	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад
9.	Интеграция России в мировое культурное пространство. Международная культурная политика Российской Федерации в условиях глобализации	Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы	доклад

7. Формы контроля

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

7.2. Формой итогового контроля являются зачет в форме ответов на вопросы по пройденному материалу в конце 7 семестра. При ответе на вопросы на итоговом зачете оцениваются:

- полнота и информационная насыщенность ответа;
- привлечение материалов (первоисточников), вынесенных на самостоятельное ознакомление;
- грамотность формулировок;
- хорошая ориентация в понятийном и терминологическом аппарате дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_28399 .
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики: [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669 .
4. Федеральный закон от 06.1 0.1999 №184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_14058 .
5. Федеральный закон от 06.1 0.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_44571 .
6. Федеральный закон 06.06.1997 №115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9005213
7. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.referent.ru/1/67189 .
8. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511 .
9. Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496 .
10. Федеральный закон от 06.01.1999 №7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497 .
11. Федеральный закон от 22.1 0.2004 №125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406 .
12. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318
13. Закон РФ от 15.04.1993 №4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905.

14. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об общественных объединениях» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693.
15. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 .
16. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 12.02.2013. Приложение 1. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Режим доступа: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F.
17. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 №1244-р (ред. от 08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79661.
18. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45830.html .
19. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 №1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система. «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons.doc_LAW115357.
20. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 №186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422 .
21. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 №2567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140136 .
22. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 №718 (ред. от 25.08.2015) «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151043.
23. Приказ Минкультуры РФ оТ 28.12.2001 №1403 «О концепции художественного образования в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8492.

Монографии, учебные издания:

1. Астафьева, О. Н. Культурная политика: теоретические понятия и управленческая деятельность [Текст]: лекции / О. Н. Астафьева. - М.: Изд-во РОС. акад. гос, службы, 2010. - 70 с.
2. Востряков, Л. Е. Государственная культурная политика: понятия и модели [Текст] / Л. Е. Востряков. - СПБ.: Из-во Северо-Западный ин-т Рос. акад. гос. службы и народного хозяйства, 2011. - 168 с.
3. Ивлиев, Г. П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации [Текст]: статьи и выступлении / Г. П. Ивлиев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. -208 с.

4. Игнатьева, Е. Л. Экономика культуры [Текст]: учеб. пособ, / Е. Л. Игнатьева. - М.: ГИТИС, 2015. - 384 с.
5. Карпова, Г. Г. Социальное поле культурной политики [Текст] / Г. Г. Карпова. - М.: Вариант, 201 1. - 267 с.
6. Каменец, А. В. Основы культурной политики [Текст]: учебник / А. В. Каменец. - Москва: Перспектива, 2012. - 240 с.
7. Морозов, С. А. Культура политического управления [Текст] / С. А. Морозов. - Краснодар: Краснодарский государственный университет культуры и искусств, 1999.
8. Фетисов, А. В. Теоретические и практические основы социально- культурной политики [Текст]: учеб. пособие / А. В. Фетисов. - М.: Дело, 2012. - 149 с.

б) Дополнительная литература:

1. Аванесова, Г. А. Культурно-досуговая деятельность. Теория и практика организации: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 100103 «Соц.-культур. сервис и туризм» / Г. А. Аванесова. – М.: Аспект-пресс, 2006.
2. Аванесова, Г. А. О предпосылках выработки конструктивной культурной политики в современной России // Культурное разнообразие, развитие и глобализация: По результатам дискуссий круглого стола. Москва, 21 мая 2003 г. – М.: РИК, 2003. – С. 77-81.
3. Богатырева, Т. Г. Синергетика глобальных социокультурных процессов и культурная политика // Глобализация: синергетический подход. Сб. – М.: РАГС, 2002. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://spkurdyumov.narod.ru/D46Bogatireva.htm
4. Богатырева, Т. Г. Глобализация и императивы культурной политики современной России [Текст] / Т. Г. Богатырева. - М.: ТЕИС, 2002. - 179 с.
5. Боголюбова, Н. М. Внешняя культурная политика России и зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие / Н. М. Богомолова, Ю. В. Николаева. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. - 315 с.
6. Браун Дж. «Россия – не угроза, но людям иногда это трудно понять»: Интервью Н. Шиловой // Сайт Института культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=58
7. Бутенко, И. А. Культурная жизнь общества: Основные параметры // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
8. Бутенко И. А., Разлогов К. Э. Индустрия культуры // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – (Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115).
9. Востряков, Л. Е. Культурная политика: концепции, понятия, модели // Культура на границах: Материалы семинара. Москва, Ясная Поляна, 18-21.03.2004. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 12-32. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 2. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=80
10. Генисаретский, О. И. Культурно-антропологическая перспектива // Иное: Хрестоматия нового российского самосознания. – М.: Аргус, 1995. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.procept.ru/publications/1995_kult-anprop_perspective.ht
11. Генова, Н. М. Культурная политика в системе инфраструктуры культуры региона [Текст] / Н. М. Генова, - Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2008. - 284. Горлова, И. И. Культурная политика в современной России [Текст]: учеб. пособ. / И. И. Горлова. - Краснодар: Советская Кубань, 1998. - 320 с.
12. Гнедовский, М. Б. «Мы застряли в XIX веке»: Слишком узкое понимание культуры приводит к застою в экономическом развитии: Интервью М. Спиричевой // Богатей. – Саратов, 2003. – 26.02. – № 7 (237). [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=76

13. Гнедовский, М. Б. Внутренние и внешние ресурсы культуры // Сайт Института культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=77
14. Гулина, А. Культуру в массы? Новая жизнь старого лозунга: [По материалам семинара «Культпросвет»] // Богатей. – Саратов, 2003. – 25.02. – № 7 (237). [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=75
15. Драгичевич-Шешич, М. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг [Текст] / М. Драгичевич-Шешич, Б. Стойкович. - Новосибирск: Тигра, 2000. - 227 с.
16. Дукельский, В. Ю. Культура возвращается домой // Культура на границах: Материалы семинара. Москва, Ясная Поляна, 18-21.03.2004. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 5-11. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 2. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=79
17. Жидков, В. С. Государственная культурная политика // Ориентиры культурной политики. – М.: ГИВЦ МК РФ, 2001. – № 6. – С. 49-86.
18. Жидков, В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности: картина мира и власть / РАН. Гос. ин-т искусствознания – СПб. : Алетейя, 2001.
19. Жидков, В. С. Культурная политика России: теория и история [Текст] / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. - М. : Академ. проект, 2001. - 592 с.
20. Загребин, С.С. Проблема изучения культурной политики в динамике исторического развития: опыт историко-культурологического анализа [Текст] // Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак.-М. ; СПб, 2009.- Т. VII.- С. 197-204.
21. Зеленцова, Е. В. Творческие индустрии приходят в Россию. // Творческие индустрии в России. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 4-11. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=85
22. Зуев, С. Э. Культурная политика и институционализация программирования: Лекция // Сайт Школы культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.shkp.ru/lib/archive/methodologies/2001/7
23. Зуев, С. Э. Культурные сети: опыт проблемного анализа // Панорама культурной жизни стран СНГ и Балтии. – М., Информкультура, 1996. – Вып. 11. – С. 3-19.
24. Иванченко, Г. В., Жидков В. С. Системные исследования культуры. – СПб.: Алетейя, 2009.
25. Карпухин, О. И. Можно ли управлять культурой? // Диалог. – М., 1994. – №4-6.
26. Карпухин, О. И. Культурная политика и менеджмент [Текст] / О. И. Карпухин. - М.: Изд-во Ин-та молодежи, 1998. - 174 с.
27. Костина, А. В., Культурная политика современной России: соотношение этнического и национального [Текст] / А. В. Кости на, Т. М. Гудима. - М.: Изд-во ЛКИ, 2010. - 240 с.
28. Коул, М. Культурные механизмы развития: Доклад на конференции «Лев Выготский и современные науки о человеке» (Москва, 3- 8.09.1994) // Вопросы психологии. – М., 1995. – № 3. – С. 5-20. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/953/953005.htm
29. Культура и культурная политика в России [Текст]: кол. монограф. / отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. - М.: Моск. обществ. научи. фонд 2000. - 240 с.
30. Культура и культурная политика в России: [Коллективная монография] / Моск. обществ. науч. фонд; Отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. – М., 2000. – 239 с.: табл. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
31. Культура и рынок: современные тенденции [Текст]: сб. ст. / сост. И. Г. Хапгельдиева. - М.: Классика - XXI, 2009. - 222 с.
32. Культурная политика – пространство стратегирования / И.М. Музалевская. / Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак. – М.; СПб, 2009. - Т. VII.

33. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб. материалов / Рос.нац. б-ка; Сост. Е.И. Кузьмин, В.Р.Фирсов. – М.: Либерея, 2002.
34. Культурная политика в условиях рынка / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество – СПб., 2005. – Гл. 15. – С. 453-498.
35. Культурная политика государства и искусство / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. – СПб., 2005. – Гл. 14. – С. 383-452.
36. Культурная политика и образование: Материалы игры, Школа культурной политики, Москва, 17-25.12.1990 // Сайт Школы культурной политики. – 1990. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.shkp.ru/lib/archive/family/1990
37. Культурная политика: проблемы теории и практики [Текст]: сб. ст. / сост. О. В. Хлопина. - СПБ.: Дмитрий Булавин, 2003. - 170 с.
38. Лихачев, Д.С. Письма о добром и прекрасном (любое издание)
39. Никич, Г. А. Культурная индустрия: омассовление культуры или окультуривание рынка… // Творческие индустрии в России. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 66-70. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=89
40. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье: Культура и культурные институты в XXI в. [Текст] / М. Пахтер, Ч. Лэндри; / пер. с англ., предисл, М. Гнедовского. - М.: Классика-XXI. 2003. - 95 с.
41. Разлогов, К. Э., Александрова Е. Я. Научное обеспечение культурной деятельности // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
42. Саймон, М. Культурная политика: краткое руководство // Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб. материалов. – М.: Либерея, 2002. – Альманах «Приложение к журналу "Библиотека"».
43. Сидоров, Е. Ю. Культура мира и культура России // Полис: Политические исследования. – М., 1998. – №5. – С. 106-113.
44. Сорочкин, Б. Ю. Правовое обеспечение культурной деятельности // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
45. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Текст]: учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. - 528 с.
46. Чапарина, С. Инструментарий и субъекты культурной политики // Сайт Института [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=73

Интернет-ресурсы:

1. Совет по культуре и искусству при Президенте РФ [Электронный ресурс] // Президент Российской Федерации. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/structure/councils#institution-7
2. Комитет по культуре Государственной Думы [Электронный ресурс] // Государственная Дума ФС РФ. Режим доступа: http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru .
3. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.mkmk.ru .
4. Официальный сайт Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [Электропный ресурс] // Режим доступа: http://www.unesco.ru/ru/.
5. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://fcpkultura.ru/.
6. Официальный сайт Главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.miccedu.ru.

7. Официальный сайт Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://heritage-institute.ru.
8. Официальный сайт Государственного института искусствознания [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://sias.ru .
9. Официальный сайт Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультета МГУ) [Электронный ресурс] //
10. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://pravo.roskultura.ru .
11. Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.culture.ru
12. Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.rosculture.ru
13. Культурные ценности - жертвы войны [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.lostart.ru
14. Портал «Культура России» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.russianculture.ru/default.asp
15. Портал «Архивы России» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.rusarchives.ru
16. Музеи России [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.museum.ru
17. Институт культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru
18. Школа культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.shkp.ru.
19. Официальный сайт Совета Европы. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.coe.int;
20. Сайт организации Arts&Business. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.aandb.org.uk ;
21. Сайт The Center for Arts&Culture. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.culturalpolicy.org ;
22. Ассоциация музеев России. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.amr-museum.ru;
23. Нац. театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска». [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.goldenmask.ru ;
24. Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.memo.ru ;
25. Европейский Культурный Фонд (European Cultural Faundatoin). [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.eurocult.org ;
26. Международный ресурс по менеджменту в сфере культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.artsmanagement.net ;
27. Информационно-сервисный центр: Культура: Политика. Планирование. Менеджмент. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.culturalmanagement.ru ;
28. Ассоциация менеджеров культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.acm.org.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Преподавание дисциплины 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, практических, индивидуальных и иных занятий: доска для записей; технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран.

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

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ

Разработчики: Жесткова О.В., доцент кафедры истории музыки, доктор искусствоведения
Усова О.В.,доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения

1. Цель 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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История зарубежной музыки» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы.

Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику среднего профессионального образования в области музыкального искусства.

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.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и исто-рическом контексте,

специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, – композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов, включая аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 4 семестры.

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа,в т.ч.контроль	**8**	150		1, 2,3,4
Самостоятельная работа		138		
Общая трудоемкость:		288		

5. 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 хорала. Музыкальная теория

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

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

Одноголосное церковное пение и система ладов, воспринятая от древнегреческой теории музыки. Символическое толкование чисел и этическое воздействие ладов. Инициум, амбитус, финалис и риперкусса – понятия средневековой церковно-певческой практики.
Оффиций и месса. Определение мессы. Римский папа Григорий I (Великий) и его роль в утверждении основ латинской мессы. Определение григорианского хорала.

Разделение григорианского хорала на Градуал и Антифонарий. Ординарий и проприй. Молитвы ординария. Роль ординария в дальнейшем развитии форм западно-европейской литургической музыки (Месса, Te Deum, Magnificat). Гимнографические жанры – тропы и секвенции.
Силлабические, невматические и мелизматические типы распева и их применение в системе церковного пения. Musica plana – характер пения. Женские и мужские голоса с точки зрения средневековых христианских представлений.

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

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

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

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

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

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

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

Тема 5: Зарождение многоголосия. Ars antiqua и Ars nova

Усовершенствование нотной письменности: переход от невменной нотации к нотной. Реформа Гвидо Аретинского. Зарождение в IX и X веках параллельного многоголосия: параллельные органумы. Происхождение термина «органум» от пифагорейскго «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 «комментарию» литургической мелодии в свободном органуме. Символически значимые консонирующие интервалы.

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

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

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

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

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

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

Композиторы-мензуралисты: Филипп де Витри и Гильом де Машо. Использование изоритмической техники в «низовых» жанрах: трех- или четырехголосных вирелe, 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 многохорного вокального письма с инструментальным сопровождением. Выдвижение на первый план вокальных и вокально-инструментальных жанров хорового духовного концерта, «священной симфонии», «ариозного ричеркара».

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

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

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

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

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

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

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

Раздел IV. Эпоха basso continuo

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

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

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

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

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

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

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

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

Театральная и аллегоричная программность инструментальной музыки. Английские 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 лиреттистики и сюжеты Н. Минато.

Барочная «избыточность» венецианской оперы конца XVII века. Трагикомические сюжеты А. Аурели и М. Нориса. Балансирование между изысканностью и скабрезностью. 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 capo для искусства bel canto. Типы арий (арии-жалобы, бравурные, патетические, характерные) и дуэтов. Типы речитативов и их действенная функция.

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

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

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

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

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

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

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

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

Творческий путь Г. Ф. Генделя. Взаимодействие итальянских и немецких музыкальных традиций в творчестве Генделя. Воздействие традиций гамбургской оперы на оперное творчество Генделя. Руководство Королевской Академией музыки в Лондоне. Оперы-сериа и кульминационный период в оперной деятельности композитора (1720 – 1727). Разнообразие оперных жанров (оперы-сериа, 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-антемов в ораториальном наследии Генделя.

Инструментальная музыка Генделя: пленерные сочинения и кончерто гроссо. 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»), выходивших за рамки церковной литургии. Развитие старого типа пассионов, опирающихся на канонический текст. Основные компоненты вокальных сочинений Баха: хорал, речитатив, ария, хор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оркестровая музыка. Состав оркестрового ансамбля. Бранденбургские концерты. Развитие сольного скрипичного концерта вивальдиевского типа. Переход от

полифонической манеры к гомофонной. Возрастающая формообразующая роль тонально-гармонического фактора.

Тема 13: Зарождение и развитие демократических оперных жанров.
Опера-серия в европейской музыке первой половины XVIII века

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

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

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

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

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

Предпочтение камерной разновидности оперы в Риме в противовес монументально-зрелищной в Венеции. Первые попытки реформы оперной драматургии. Римская академия «Аркадия» и деятельность С. Стампилья, А. Дзено, П. Метастазио. Изгнание барочных «излишеств». Драматургический канон оперы-сериа и его классическое совершенство в либретто Метастазио 1730 – 1740 годов. Арии, речитативы, ансамбли и хоры в операх на либретто П. Метастазио (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-сериа. 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-сериа. Усвоение принципов итальянской оперной музыки. Антиметастазианское направление в либреттистике (М. Кольтелини, М. Верацци, Дж. Касти). Балетная реформа Г. Анджолини и Ж. Ж. Новерра.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Значение французской увертюры (медленное вступление и фигурированноеАллегро) 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 северонемецкой школы. Связь южнонемецкой музыки с итальянской. Мода на итальянскую музыку, культивируемая в южно-немецких княжеских капеллах.

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

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

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

Творческий путь Й. Гайдна. Обзор и характеристика жанров.

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

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

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

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

Значение инструментального творчества Гайдна для дальнейшего развития европейского симфонизма.

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

Инструментальное творчество Моцарта. Черты дивертисментного стиля в ранних оркестровых сочинениях Моцарта. Влияние мангеймской симфонической школы («Парижская симфония D dur). Опора на четырехчастную схему симфонического и

ансамблевого цикла. Углубление контраста между частями сонатного цикла, между партиями сонатного аллегро, а также внутри тем.

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

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

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

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

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

Тема 17. Австрийская оратория и ораториальное творчество Й. Гайдна

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

Кризис оратории в Италии: уход от Библии и стилистическое сближение с оперой. Реформа ораториального либретто А. Дзено и П. Метастазио. 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 secco (в сопровождении только basso continuo) и арии-фуги как образец отрыва от аффекта. Значимость аккомпанированных речитативов. Возрастание хоровых номеров. Типичные черты венской оратории – взаимопроникновение гомофонного и полифонического письма (И. Й. Фукс), равная роль вокального и инструментального начала.

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

Исчезновение арий secco и «строгостильных» арий. Уменьшение речитативов secco. Увеличение весомости хоров и их эволюция в сторону жанровости. Утверждение

композиционного типа «хоро–соло». Попытки преодоления номерной структуры и достижения композиционно-драматургической свободы. Объединение номеров в сцены. Взаимодействие гомофонии и полифонии, барокко (музыкально-риторические и звукоизобразительные средства) и классики (преодоление сюитно-номерного мышления, арии da capo и внедрение сонатных закономерностей). Фактор оригинальности – показательное отличие венской оратории от итальянской.

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

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

Тема 18: Оперное творчество В. А. Моцарта

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

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

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

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

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

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

Семестры 3,4
Раздел 1. Западноевропейская музыка в 1 половине 19 века (инструментальные и кантатно-ораториальные жанры)
Тема 1. Музыкальный романтизм

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

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

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

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

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

Тема 2. Франц Шуберт: жизнь и творчество.

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

Тема 3. Феликс Мендельсон: жизнь и творчество.

Значение деятельности Мендельсона как дирижера, педагога, просветителя для развития немецкой музыкальной культуры. Классицизирующие 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 интсрументальных циклах Шумана. Ораториальное творчество Шумана в контексте жанра в 19 веке.

Тема 5. Ференц Лист: жизнь и творчество.

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

Тема 6. Фредерик Шопен: жизнь и творчество
.

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

Тема 7. Гектор Берлиоз: жизнь и творчество.

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

Раздел 2. Оперный жанр в первой половине 19 века
Тема 8. Оперное творчество Джакомо Мейербера и французская опера первой половины 19 века.

Жанры французского музыкального театра указанного периода: опера комик и опера спасения, большая опера; их связь с театрально-постановочной практикой. Эстетика литературного французского романтизма в работах Гюго, Стендаля, Шатобриана.
Парижский период творчества Мейербера: основные черты жанра большой оперы, музыкальная драматургия, особенности либретто и сценического воплощения. Трактовка исторических событий, драматургия контрастов, принцип локального и исторического колорита. Влияние творчества Мейербера на оперных композиторов 19 века.

Тема 9. Итальянская романтическая опера bel canto.

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

Тема 10. Оперное творчество Дж. Верди.

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

Тема 11. Немецкая романтическая опера (на примере последних опер К.-М. Вебера).

Оперное творчество Гофмана, Вебера, Маршнера, Шпора, Лорцинга, Шумана (обзор). Поэтика немецкой романтической новеллы и довагнеровская опера. Проикновение стилистических особенностей бытовых жанров в музыкальный язык оперы, немецкая романтическая опера и жанр фантастического зингшпиля: черты преемственности.

Тема 12. Оперное творчество Вагнера.

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

Раздел 3. Западноевропейская музыка во 2 половине 19 века
Тема 13. Иоганнес Брамс: жизнь и творчество.

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

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

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

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

Тема 14. Антон Брукнер: жизнь и творчество.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Григ как педагог и музыкально-общественный деятель.

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

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

Тема 18. Феномен оперного веризма и творчество Джакомо Пуччини.

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

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

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

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

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

Тема 20. Густав Малер: жизнь и творчество.

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

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

Тема 21. Рихард Штраус: жизнь и творчество

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

Влияние вагнеровских музыкальных драм на ранние опер 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 тендений. Предвосхищение барочных моделей неоклассицизма. Тенденции экспрессионизма композитора («Пеллеас» и эстетика Метерлинка; обращение к Э. По).

Тема 23. Морис Равель: жизнь и творчество

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

предвосхищение неоклассицизма. Послевоенное творчество Равеля. Важнейшие изменения в тематике и стилистике. Отражение новых идейно-эстетических веяний.

Раздел 5. Западноевропейская музыка 20 века: основные явления
Тема 24. Нововенская школа

Развитие экспрессионизма в австрийском искусстве. Ведущая роль в музыкальной жизни «нововенской» школы во главе с А. Шенбергом. Высокий уровень музыкально-театральной и концертной жизни Вены, организация международных моцартовских фестивалей в Зальцбурге, выдающееся искусство дирижеров (Б. Вальтер). Упадок художественной жизни Вены после присоединения к гитлеровской Германии.
Шенберг как крупнейший представитель экспрессионизма в музыке, глава «нововенской» школы, создатель серийной техники. Основные этапы творчества. Влияние позднего романтизма в раннем периоде творчества (на примере оратории «Песни Гурре»). Поворот атонализму, влияние символизма и экспрессионизма на образы и сюжеты. Новая трактовка инструментального ансамбля, прием Sprechstimme. Воскрешение старинных полифонических форм. Серийная техника и ее конструктивно-эстетические основы. Немецкий и американский периоды творчества Шенберга. Религиозная тематика в последних сочинениях. А.Шенберг - педагог и теоретик.

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

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

Тема 25. Пауль Хиндемит: творческий облик.

Разнообразие деятельности композитора: Хиндемит как исполнитель, дирижер, педагог, теоретика. Мятежно-бунтарский характер сочинений 20-х годов и черты экспрессионизма. Гротеск и урбанистические мотивы в ранних операх. Главенство значении принципов линеарного 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 («Pasific-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 «Груди Тирезия», религиозно-философская драма «Диалоги кармелиток», моноопера «Человеческий голос».

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

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

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

Тема 30. Музыкальная культура Италии в первой половине 20 века

Кризисные явления в итальянской музыкальной культуре в начале XX века: упадок оперы (Ф. Чилеа, Ф. Альфано), эклектизм инструментальной музыки (Дж. Сгамбатти,

Дж. Мартуччи), попытки реставрации жанров оратории, мессы (Л. Перози).Выдвижение группы футуристов, возглавляемой Ф.Т. Маринетти, реакционно-политический характер их деятельности (манифесты 1909, 1918 годов) в союзе с Б. Муссолини. Либеральная оппозиция националистическим идеям со стороны прогрессивной художественной интеллигенции: «рондисты», Б. Кроче и его «контрманифест». Распространение в творческой среде различных форм «духовной эмиграции». С начала 1920-х годов широкое возрождение национальных музыкальных традиций: академические публикации музыкальных шедевров XVI–XVIII веков; изучение грегорианского хорала и культовой полифонии; интерес к старинным инструментальным жанрам; исследование итальянского фольклора («Этнофония Романьи» и др.). Утверждение неоклассицизма в качестве главного направления в итальянской музыке 1920-1930-х годов. Лидеры поколения — основатели Национального музыкального общества — О. Респиги, И. Пиццетти, Дж. Малипьеро, А. Казелла, их ориентация на современные достижения европейской музыки. Отказ от крайних форм стилистического новаторства, сплав позднего романтизма и импрессионизма в творчестве Респиги. Лучшие достижения в оркестровых сочинениях декоративного и «ретроспективного» плана: «Пинии Рима», «Фонтаны Рима», «Римские празднества»; Грегорианский концерт, Метаморфозы в XII модусе. Неоклассицизм в творчестве Пиццетти. Поиски истинной выразительности и этических опор в национальном фольклоре и музыкальном наследии прошлого. И. Пиццетти — один из первооткрывателей грегорианики и памятников итальянского искусства XVII–XVIII веков. Основная сфера композиторской активности — оперное творчество; художественная полемика с веризмом. Эстетический и политический консерватизм И. Пиццетти. Д. Малипьеро: неоклассическая ориентация композиторского творчества: многочисленные транскрипции сочинений итальянских мастеров, возрождение доклассических инструментальных жанров, драматургии оперы-seria и buffa. Трагедийность мироощущения, психологизм, драматизм, элементы иронии и гротеска. А. Казелла — выдающийся представитель новой итальянской музыки — композитор, теоретик, исполнитель, музыкально-общественный деятель. Интернационализм его художественной позиции. Эволюция от увлечения австро-немецким романтизмом, импрессионизмом, к неоклассицизму, освоение доклассических жанровых и структурных моделей. Трактат «Эволюция музыки в свете истории совершенного каданса» как музыкально-теоретический манифест итальянского неоклассицизма.

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

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

Обзор. Венгрия. Бела Барток (1881–1945): опера «Замок герцога Синяя Борода» как венгерский вариант символистской музыкальной драмы; сплав национального и интернационального в композиции Концерта для оркестра — кульминации периода «высокого синтеза». Англия. Бенджамин Бриттен (1913–1976): музыкально-философская концепция «Военного реквиема» в контексте английских культурных традиций. Чехия. Леош Яначек (1854–1928): проблема чешской музыкальной декламации и метод «речевых попевок» в опере «Катя Кабанова». Богуслав Мартину (1890–1959): претворение моравской песенности в неоклассической композиции «Токката и две канцоны» и в неоимпрессионистском симфоническом триптихе «Фрески Пьеро делла Франческа». Польша. Кароль Шимановский (1882–1937): отражение моделей гуральского

фольклора в Симфонии № 4. Испания. Мануэль де Фалья (1876–1946): синтез идей неоклассицизма и традиций испанской музыкальной культуры в театральном представлении «Балаганчик маэстро Педро». Румыния. Джордже Энеску (1881–1955): черты румынского фольклора в музыкальной драме «Эдип»; «румынский импрессионизм» в сюите «Впечатления детства» для скрипки и фортепиано. Финляндия. Ян Сибелиус (1865–1957): Симфония № 7 и особенности национального симфонизма.

Тема 32. Основные явления зарубежного музыкального авангарда.

Крупнейшие центры послевоенного авангардного искусства — Дармштадт, Кельн, Донауэшинген, Париж. Ведущие авторы эпохи — композиторы Германии, Франции, Италии — К. Штокхаузен, Х.В. Хенце, М. Кагель, О. 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.

6. 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.

Примерный перечень экзаменационных вопросов:

1, 2 семестры

1.Типы музыкального творчества
2.Музыкальная культура античности
3.Христианская музыка Средневековья
4.Светская музыка Средневековья: трубадуры, труверы, миннезингеры
5.Зарождение многоголосия (органум, кондукт, мотет). Певческая школа Нотр-Дам
6. Музыка Ars nova
7.Эпоха возрождения: хронологический и жанровый обзор
8.Франко-фламандская полифоническая школа
9.Римская и венецианская композиторские школы.
10.Эпоха барокко в музыке: хронологический и жанровый обзор
11.Зарождение и развитие оперы
12.Инструментальные жанры эпохи барокко
13.Кантатные и ораториальные жанры эпохи барокко
14.Творческий путь Г.Ф. Генделя.
15.Оперное творчество Г.Ф. Генделя
16. Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя

17.Творческий путь И.С. Баха
18. Вокально-хоровое творчество И.С. Баха
19. Инструментальная музыка И.С. Баха
20. Опера-seria в первой половине XVIII века
20. Оперная реформа Глюка
21. Зарождение и развитие симфонизма
22. Венская классическая школа. Хронологический и жанровый обзор
23.Творческий путь Й. Гайдна
24.Инструментальные жанры в творчестве Й. Гайдна
25. Вокально-хоровое творчество Й. Гайдна: мессы и оратории
26. Творческий путь В.А. Моцарта
27. Оперное творчество В.А.Моцарта
28. Инструментальные жанры в творчестве В.А. Моцарта
29. Творческий путь Л. Бетховена.
30. Эволюция сонатно-симфонического цикла в творчестве Л. Бетховена

3, 4 семестры
Музыкальный романтизм: обзор
Франц Шуберт: жизнь и творчество.
Феликс Мендельсон: жизнь и творчество.
Роберт Шуман: жизнь и творчество
Ференц Лист: жизнь и творчество
Фредерик Шопен: жизнь и творчество.
Гектор Берлиоз: жизнь и творчество.
Оперное творчество Джакомо Мейербера и французская опера первой половины 19 века.
Итальянская романтическая опера bel canto.
Оперное творчество Дж. Верди.
Немецкая романтическая опера (на примере последних опер К.-М. Вебера).
Оперное творчество Вагнера.
Иоганнес Брамс: жизнь и творчество.
Антон Брукнер: жизнь и творчество.
Инструментальные жанры французской музыки во 2 половине 19 века: “период Обновления”.
Жанры французского музыкального театра второй половины 19 века.
Композиторы национальных школ второй половины 19 века: на примерах творчества Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, И. Альбениса.
Феномен оперного веризма и творчество Джакомо Пуччини.
Музыкальная культура Вены рубежа 19-20 веков и творчество Гуго Вольфа.
Густав Малер: жизнь и творчество.
Рихард Штраус: жизнь и творчество
Клод Дебюсси: жизнь и творчество
Морис Равель: жизнь и творчество
Нововенская школа
Пауль Хиндемит: творческий облик.
Творчество К. Орфа
Зарубежный период творчества И.Стравинского.
Творчество композиторов французской «Шестерки».
«Молодая Франция» и творчество О. Мессиана.
Музыкальная культура Италии в первой половине 20 века
Пути развития национальных композиторских школ в первой половине XX века.
Основные явления зарубежного музыкального авангарда.

Примерный список музыкальных произведений для слуховых викторин:

Семестры 1,2

Палестрина — Stabat mater
Месса папы Марчелло
Альбинони — Адажио для органа и струнных
Аллегри — Miserere
Монтеверди — опера «Орфей»
Корелли — Op. 6. Двенадцать concerti grossi
Локателли — Op. 1. Concerto grosso f-moll. № 8.
Тартини — Соната для скрипки и фп. соль минор «Дьявольские трели»;
Соната для 2-х скрипок и фп. фа мажор.
Ф. Куперен — Сюита ре минор // Французские клависинисты 17 в.;
«Тростники. Маленькие ветряные мельницы».
Рамо. — Концерты для клавесина, скрипки и виолончели № 4 (B-dur), 5 (d moll); пьесы «Перекликание птиц», «Беседа муз».
Перселл — опера «Дидона и Эней»
Гендель — Двенадцать concerti grossi
Концерт № 1 для органа и струнных HWV 289
Оратории
Бах — Месса си минор
Страсти по Матфею
Страсти по Иоанну
Для оркестра: 6 Бранденбургских концертов
Для клавира: Музыкальное приношение BWV 1079
Итальянский концерт
Вариации Голдберга
Каприччо на отъезд возлюбленного брата BWV 992
Хроматическая фантазия и фуга BWV 903
Скрипичные концерты Ми мажор, соль минор, ля минор (BWV 1042, 1056, 1041); для двух скрипок (BWV 1043)
Для органа: Прелюдия и фуга Ре мажор BWV 532
Прелюдия и фуга ля минор BWV 543
Прелюдия и фуга ми минор BWV 548
Прелюдия и фуга Ми-бемоль мажор BWV 552
Фантазия и фуга соль минор BWV 542
Фантазия и фуга соль минор BWV 561
К. В. Глюк — Орфей, Альцеста,
Й. Гайдн — *оратории*: «Сотворение мира», «Времена года».
симфонии: № 45 (Прощальная), 92 (Оксфордская), 96 (Чудо), 104 (Лондонская)
Квартеты: Ре мажор ор. 64 № 5 (Жаворонок), Фа мажор ор. 3 № 5 (Серенада).
Моцарт — *оперы*: «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан» «Так поступают все», «Волшебная флейта»
Реквием
симфонии: № 1, 29, 35 (Хаффнер), 36 (Линц) 39-41
концерты: для кларнета с оркестром (Ля мажор) К622;
для валторны с оркестром (Ми-бемоль мажор) К 495;
фп. концерт ре минор К 466; (№ 20)
фп. концерт до мажор К 467; (№ 21)

фп. концерт Ля мажор К 488; (№ 23)
Фп. концерт до минор К 491 (№ 24)
сонаты для скрипки и фп.
Си-бемоль мажор К 378;
Ми-бемоль мажор К 481.

Бетховен *опера* Фиделио
симфонии: 1-3, 6-8.
Фп. сонаты: 23-32.
для скрипки и фп.:
соната № 5 «Весенняя» Ор. 24 (Фа мажор)
соната № 9 «Крейцерова» Ор. 47 (Ля мажор)
соната № 10 Ор. 96 (Соль мажор).

Семестры 3,4

Шуберт симфонии 8-9, квартет ре минор, вокальные циклы Зимний путь, Прекрасная мельничиха, Лебединая песня
Мендельсон Симфонии Шотландская, Итальянская, оратория Илия
Шуман Симфонии 1,3, Крейслериана, Карнавал, Любовь поэта, Любовь и жизнь женщины
Лист Тассо, Прелюды, Фауст-симфония, Соната си минор, Годы странствий, Легенда о святой Елизавете
Шопен Сонаты 2-3, баллады 1-4, Прелюдии
Берлиоз Фантастическая симфония, Гарольд в Италии, Траурно-триумфальная симфония, Бенвенуто Челлини, Детство Христа
Мейербер Гугеноты, Африканка
Россини Севильский цирюльник, Вильгельм Телль
Беллини Норма
Доницетти Любовный напиток, Лючия ди Ламмермур
Верди Риголетто, Травиата, Бал-маскарад, Отелло, Реквием
Вебер Вольный стрелок
Вагнер Тангейзер, Тристан и Изольда, Парсифаль
Брамс Немецкий реквием, симфонии 3-4, фортепианные концерты 1-2, Четыре строгих напева
Брукнер Симфонии 4, 7, 9, Te Deum
Франк Симфония ре минор, Скрипичная соната, Джинны
Сен-Санс Пляска смерти, Самсон и Далила
Форе Реквием
Гуно Фауст
Бизе Искатели жемчуга, Кармен
Массне Вертер
Сметана Моя родина, Проданная невеста
Дворжак Симфонии 8-9, Русалка, Славянские танцы
Григ Лирические тетради, Фортепианный концерт
Пуччини Богема
Малер Симфонии 1,5,9, Песня о земле
Штраус Веселые проделки Тиля Эйленшпигеля, Дон Жуан, Кавалер розы
Дебюсси Прелюдии, Ноктюрны, Море
Равель Дафнис и Хлоя, Фортепианный концерт соль мажор, Гробница Куперена
Берг Воццек, Скрипичный концерт
Хиндемит Гармония мира, симфония Художник Матис
Стравинский Симфония псалмов, Царь Эдип

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература.

Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. М., 1989.
Черная М.Р. История зарубежной музыки. М., 2008 часть 1.
Черная М.Р. История зарубежной музыки. М., 2008 часть 2.
Конен В. История зарубежной музыки. Вып. 3. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века. Учебник для консерваторий. 6-е изд. – М.: Музыка, 1984. – 534 с.: нот.
Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. Вторая половина XIX века. Учебник для муз. вузов / Под ред. В.В. Смирнова, А.К. Кенигсберг, Л.Г. Ковнацкой, Н.И. Дегтяревой. – СПб.: Композитор, 2002. – 631 с.: нот.
История зарубежной музыки. Вып. 5 / Ред.-сост. И.В. Нестьев. – М.: Музыка, 1988. – 448 с.: нот.
История зарубежной музыки. Вып. 6. Начало XX века – сер. XX века. / Ред.-сост. В.В. Смирнов. – СПб.: Композитор, 1999. – 631 с.: нот.

Дополнительная литература.

Кириллина Л.В. Реформаторские оперы Глюка. – М., 2006.
Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т. М., 2009.
Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 1.: Под знаком Аркадии. – М., 1998.
Сапонов М.А. Менестрели: книга о музыке средневековой Европы. – М., 2004.
Музыка Австрии и Германии. Кн. 1. (М., 1975). Кн. 2. (М., 1990), Кн. 3. М., 2003.
Музыка XX века. Очерки в двух частях. 1890–1945. – М.: Музыка, 1977. Ч. I, кн. 2. / Ред. Д.В. Житомирский. – 574 с.; 1984. Ч. II, кн. 4. / Ред. Д.В. Житомирский и Л.Н. Раабен. – 510 с.: нот.; 1987. кн. 5А / Ред. М.Г. Арановский и Д.В. Житомирский. – 342 с.: нот.
Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. М., 2004.
Лебедев С. Цыпин В. Музыкальные писатели античной Греции. М.: Московская консерватория, 2019. 536 с.
Кряжева И., Насонов Р., Кириллина Л. Моцарт в пространстве и времени. М.: Московская консерватория, 2019. 256 с.
Лебедев С. А.М.Ф. Боэций. Основы музыки М.: Московская консерватория, 2019. 428 с.
Кириллина Л. Театральное призвание Георга Фридриха Генделя. М.: Московская консерватория, 2019. 388 с.
Булычева А.В. Французская музыка первой половины XVIII века. М.: Московская консерватория, 2018. 112 с.
Бочаров Ю. Жанры инструментальной музыки эпохи барокко. М.: Московская консерватория, 2017. 232 с.
Симакова Н.А. Вокальные жанры эпохи Возрождения. — М., 1985.
Друскин М.С. Иоганнес Брамс. 2-е изд., доп. – М.: Музыка, 1970. – 111 с.: нот.
Крауклис Г.В. Романтический программный симфонизм. Проблемы. Художественные достижения. Влияние на музыку XX века. – М., 1999. – 314 с.: нот.
Соловцова Л. Дж. Верди, 4-е изд. – М.: Музыка, 1986. – 399 с.: нот.
Царева Е.М. Иоганнес Брамс. – М.: Музыка, 1986. – 386 с.: нот. (Классики мировой музыкальной культуры).
Арнольд Шёнберг. Письма. Сост. и публ. Э. Штайна; пер. В. Шнитке; общ. ред. М. Друскина и Л. Ковнацкой. – СПб, 2008.
Власова Н. Творчество Арнольда Шенберга. – М., 2012.
Кокорева Л. Клод Дебюсси. – М., 2010.

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

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 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 кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения
Алмазова Т.А., доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины

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

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

Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов художественно-исторического мышления, широкого гуманитарного подхода к предмету, понимания художественной специфики музыкального искусства, его места и роли в общем культурно- историческом процессе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История отечественной музыки» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы.

Изучение дисциплины основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин «История зарубежной музыки», «Гармония», «Полифония».

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных

определенном историческом этапе	особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.

4. **Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**			
			5	**6**	**7**	**8**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**8**	140	Э	Э	Э	Э
Самостоятельная работа		144				
Общая трудоемкость		288				

5. Содержание дисциплины

5-6 семестры

Раздел I. Русская музыкальная культура X – XVIII вв.

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

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

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

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

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

Тема 2. Русская музыкальная культура XVII века.

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

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

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

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

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. Иностранные музыканты на русской придворной службе.

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

Проникновение форм западноевропейской инструментальной музыки в быт русского дворянства. Гастроли итальянских виртуозов (Д. Верокаи, Л. Мадониса, Д. Далольо) и начало регулярной концертной жизни в Петербурге. Публикация «Двенадцати симфоний для скрипки и баса» Л. Мадониса в 1738 г. Формирование жанра сольной песни с сопровождением («российская песня»), сборник Г. Теплова «Между делом безделье» (1758).

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

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

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

Классицистский хоровой концерт в творчестве Д.С. Бортнянского и М.С. Березовского.
Жанр «российской 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 волшебно-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. Гениште, 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 глинкиана. Проблема создания национального стиля и языка русской классической музыки.

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

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

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

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

Камерно-вокальное творчество Глинки.

Тема 6. А.С. Даргомыжский.

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

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

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

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

Раздел III. Русская музыкальная культура второй половины XIX – начала XX вв.
Тема 7. Музыкальная культура России 60-80 гг. XIX века.

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

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

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

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

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

Тема 8. М.А. Балакирев.

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

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

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

Фортепианное творчество композитора и роль Балакирева в развитии отечественного пианизма.

Камерно-вокальная музыка Балакирева.

Тема 9. М.П. Мусоргский.

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

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

Камерно-вокальное творчество Мусоргского. Расширение образного диапазона, соотношение музыки и слова, структурное разнообразие вокальных форм, новаторская сущность песенных циклов 1870-х годов («Без солнца» и «Песни и пляски смерти»).
Инструментальные и хоровые сочинения.
Роль Мусоргского в развитии отечественной и зарубежной музыки XX века.

Тема 10. А.П. Бородин.

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

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

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

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

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

Историческое значение наследия Бородина.

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

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

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

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

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

Тема 12. П.И. Чайковский.

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

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

Оперное творчество. Принципы оперной эстетики. Отношение к явлениям отечественного и зарубежного музыкального театра. Жанрово-драматургическое многообразие оперного наследия, эволюция. Новаторство «Евгения Онегина». Обращение к историческим сюжетам в «Орлеанской деве», «Мазепе», «Чародейке». «Пиковая дама» –

вершина оперного творчества Чайковского: идейная концепция, особенности драматургии, симфонизм.

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

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

Романсы.

Раздел IV. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.
Тема 13. Русская музыка на рубеже XIX - XX вв.

Рубеж XIX-XX веков – новый период в истории русской музыкальной культуры. Интенсивное развитие художественной жизни, деятельность представителей разных творческих поколений, школ. Особенности взаимодействия «кучкистов» и «консерваторцев» на рубеже веков. Возникновение новых творческих союзов. «Беляевский кружок» и его преемственность с деятельностью композиторов «Могучей кучки». Деятельность Балакирева на рубеже XIX-XX вв.

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

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

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

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

1910-е годы – антиромантические и антисимволистские настроения, «русский период» в творческой эволюции И.Ф. Стравинского, творчество молодого Прокофьева.
Расцвет русской исполнительской школы в конце XIX – начале XX вв. Деятельность Ф.И. Шаляпина, А.В. Неждановой, Л.В. Собинова, Л.С. Ауэра, С.В. Рахманинова. Концертная и музыкально-театральная жизнь.

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

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

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

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

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

Трактовка жанра сказочной оперы в поздних произведениях: влияние модерна, «условный театр», иносказательность, традиции народного театра, элементы сатиры.
Возрастание степени симфонизации опер, развитое лейттематическое развитие, достижения в оркестровке и тембровой драматургии, новизна ладогармонического стиля.
«Золотой петушок» – итог оперного творчества, обобщение традиций и направленность в будущее.

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

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

Тема 15. А.К. Глазунов.

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

Симфоническое творчество. Ведущая роль жанра симфонии, создание новых типов симфонизма. Формирование стиля в ранних симфонических и камерно-инструментальных произведениях. Утверждение характерных стилевых особенностей в Пятой и Шестой симфониях. Возрастание конструктивно-логического начала в творчестве начала 1900-х годов. Восьмая симфония – вершина творческого наследия. Оркестр Глазунова.

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

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

Тема 16. А.К. Лядов.

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

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

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

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

Тема 17. С.И. Танеев.

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

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

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

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

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

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

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

Новаторская трактовка камерно-вокального жанра.

Тема 18. С.В. Рахманинов.

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

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

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

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

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

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

Тема 19. А.Н. Скрябин.

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

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

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

Скрябин и музыка XX в.

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

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

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

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

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

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

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

Тема 22. Музыкальная культура 1930-х годов.

Политическая и культурная ситуация в стране. Диктатура государства в области художественной культуры, жесткая регламентация творчества, установление утилитарного взгляда на искусство. Спад авангардных исканий. 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 23. Инструментальные жанры в 1920 – 30-е годы.

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

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

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

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

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

7 семестр

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

Предпосылки и пути реформации оперного и балетного театра в 1920-е годы. Влияние драматического театра (театральной эстетики) 20-х годов. Поиск синтетического театра нового времени. Пестрота и противоречивость исканий. Полемика вокруг

достижений советского музыкального театра 20-х годов («Нос» Д. Шостаковича, «Любовь к трем апельсинам», «Игрок» С. Прокофьева).

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

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

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

Неоднородность послевоенного этапа, характеристика каждого из субэтапов. Постановления ЦК ВКП(б) 1946 – 1948 гг. по вопросам искусства и их влияние на судьбы художественной культуры. Постановление «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели», его влияние на музыкальный процесс. Развитие жанров, стилевые тенденции. Исполнительство, музыкальная жизнь, образование. Проблемы и противоречия периода (тираническая диктатура в гуманитарной области, система жесткой административной опеки и догматических ограничений, эстетическое сужение и ограничение творчества). Музыка в контексте отечественного искусства в целом.

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

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

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

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

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

Тема 9. Симфонизм Н. Мясковского.

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

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

Тема 10. Творчество С. Прокофьева.

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

Музыкальный театр Прокофьева. Театральная специфика дарования композитора. Место данной жанровой области в творчестве композитора и его вклад в музыку XX века.
Опера Особенности интерпретации жанра. Обзор сюжетов и литературных источников. Принципы оперной эстетики композитора («Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Дуэнья»).
Балетное творчество. Обзор сюжетов и источников. Эволюция. Традиции и новаторство в балетном жанре («Блудный сын»).

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

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

Отечественная музыкальная культура конца 1950 – 1990-х годов.
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, субъэтапов, отличающихся своими особенностями.

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

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

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

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

Отсутствие унификации, тенденция к предельной индивидуализации авторских решений.

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

Насыщенность и многообразие *музыкальной жизни*. Создание новых творческих коллективов, широкая пропаганда старинной и современной музыки. Коренной перелом в пропаганде зарубежной музыки, приезд в СССР и исполнение сочинений Б. Бриттена, П. Булеза, Я. Ксенакиса, З. Кодаи, 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 субъэтапа: первый – конец 50-х – 60-х г.г., второй – 70 – 80-е г.г., третий – конец 80-х – 90-е г.г., их отличительный особенности.

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. Денисове, Б. Тищенко, Б. Чайковского, Г. Уствольской, А. Шнитке, Д. Шостаковича, Р. Щедрина). Поздние сочинения Д. Шостаковича – эталон новейшего стиля камерной музыки.

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

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

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 ресурсовне 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.

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

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

Песня. Необычайный количественный рост, многообразие проникновения их в массовый быт (кино, телевидение, радио, фестивали, конкурсы, концерты). Расширение круга композиторов-песенников (А. Бабаджанян, В. Баснер, А. Пахмутова, А. Петров, М. Таривердиев, Д. Тухманов, А. Эшпай), повышение литературного уровня песен (А. Ахматова, А. Вознесенский, Р. Гамзатов, Е. Евтушенко, Б. Окуджава, Р. Рождественский, М. Цветаева). Неоднородность песенного движения: массовая, эстрадная, авторская песня.

Утверждение сольного пения, новых требований к текстам и исполнителям. Усиление речевого начала в песне (обусловленное приходом новой поэзии, новой исполнительской практикой: актеры - исполнители песен, микрофонное пение – стимулятор речевой стихии). Новые песенные жанры (песня-монолог, песня-новелла, песня-баллада). Сближение песни с романсом. Нарушение канонов жанра (смена куплетной формы сквозной, появление мелодического речитатива, декламационности, характерных для камерно-вокальной лирики – песни Б. Окуджавы, М. Таривердиева).

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

Хоровая музыка. Деятельность хоровых коллективов, создание камерных хоров (под управлением В. Минина, В. Нестерова, В. Полянского), возрождение древних культовых жанров – стимулы к развитию хоровой музыки. Обращение к ней композиторов разных поколений (В. Гаврилин, А. Леман, В. Салманов, Г. Свиридов, О. Тактакишвили, В. Тормис, Р. Щедрин, А. Шнитке). Широкий охват поэтических текстов: произведения русских, зарубежных авторов, фольклорные, литургические, канонические тексты, прозаические тексты. Расширение жанрового диапазона хоровой музыки: поэма, концерт, хоровая симфония. Ренессанс хорового пения a 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. Ряэтса. 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 сена типов хорового изложения, нестабильность манеры звукоизвлечения.

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.

Творчество Г. Свиридова.
Свиридов и его место в русской музыкальной культуре XX века. Особенности его эстетической позиции. Жанровое своеобразие еготворчества, 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»).

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.

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 – X1X 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).

6. 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.

Примерные темы для докладов с презентациями

5-6 семестры

1. Искусство скоморохов
2. Творчество Д.С. Бортнянского
3. Оперное творчество А.Н. Верстовского
4. М.И. Глинка. «Жизнь за царя»
5. М.И. Глинка. «Руслан и Людмила»
6. Симфоническое творчество М.И. Глинки
7. Симфоническое творчество А.С. Даргомыжского
8. Симфоническое творчество М.А. Балакирева
9. М.П. Мусоргский. «Борис Годунов»
10. М.П. Мусоргский. «Хованщина»
11. Творческая деятельность Ц.А. Кюи
12. Программный симфонизм П.И. Чайковского

13. П.И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро»
14. П.И. Чайковский. Балет «Спящая красавица»
15. П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик»
16. Камерно-инструментальное творчество П.И. Чайковского
17. Беляевский кружок в истории русской музыки рубежа XIX-XX вв.
18. Концертная жизнь в России на рубеже XIX-XX вв.
19. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане»
20. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Кащей бессмертный»
21. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Золотой петушок»
22. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже»
23. Творчество А.С. Аренского
24. Творчество М.М. Ипполитова-Иванова
25. Творчество С.М. Ляпунова
26. Творчество Вас.С. Калинникова
27. А.Н. Скрябин. «Поэма экстаза»
28. А.Н. Скрябин. «Прометей»
29. Оперное творчество С.В. Рахманинова
30. И.Ф. Стравинский. Балет «Жар-птица»
31. И.Ф. Стравинский. Балет «Петрушка»
32. И.Ф. Стравинский. Балет «Весна священная»

7 семестр

Развитие инструментальных жанров в 1920 – 30-е г.г.

1. Шостакович Д. Симфония № 1: особенные черты симфонизма композитора.
2. Шостакович Д. Симфония № 4: особенности концепции, стиля и музыкальной драматургии.
3. Прокофьев С. Симфония № 3: особенности интерпретации жанра.

Жанр инструментального концерта в отечественной музыкальной культуре второй половины XX века.

1). Концерт «Offertorium» для скрипки с оркестром С. Губайдулиной. Концепция, композиция, стиль.

2). Фортепианные концерты Р. Щедрина.

а). Концерт № 1. К проблеме «Композитор и фольклор».

б). Стиль Щедрина 60-х годов на примере Концерта № 2.

в). Концерт № 3. Черты неоромантизма.

Примерный перечень вопросов для письменных контрольных работ

5-6 семестры

1. Перечислите программные увертюры П.И. Чайковского.
2. Перечислите поздние произведения П.И. Чайковского.
3. Перечислите оперы П.И. Чайковского.
4. Назовите персонажей оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама».
5. Назовите литературный источник балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».
6. Принципы симфонизации балета у П.И. Чайковского (тезисно).
7. В чем заключаются отличия сюжета оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама» от ее литературного первоисточника?
8. Новаторские принципы драматургии оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама» (тезисно).
9. Назовите тональности трех последних симфоний П.И. Чайковского.
10. Основные принципы симфонизма П.И. Чайковского: тип, трактовка ССЦ, сонатной формы (тезисно).

11. Перечислите камерно-инструментальные сочинения П.И. Чайковского.
12. Перечислите программные симфонические произведения С.В. Рахманинова.
13. Перечислите произведения С.В. Рахманинова позднего периода творчества.
14. Перечислите камерные фортепианные сочинения С.В. Рахманинова.
15. Особенности музыкального стиля С.В. Рахманинова (тезисно).
16. Отличия пианизма А.Н. Скрябина и С.В. Рахманинова (тезисно).
17. Жанры фортепианного творчества А.Н. Скрябина.
18. Философско-эстетические взгляды А.Н. Скрябина, идея Мистерии (тезисно).
19. В чем заключается модификация сонатной формы в «Поэме экстаза» А.Н. Скрябина.
20. Фортепианные сонаты А.Н. Скрябина в соответствии с периодами творчества (ранние, зрелые, поздние).
21. Новаторство симфонического творчества А.Н. Скрябина (тезисно).
22. Новаторство гармонического мышления А.Н. Скрябина (тезисно).
23. Перечислите оперы Н.А. Римского-Корсакова на сказочные сюжеты.
24. Назовите персонажей оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже».
25. Особенности драматургии и принципы композиции оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко» (тезисно).
26. Назовите лейтмотивы оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста».
27. Особенности стиля оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста».
28. Особенности трактовки жанра оперы-сказки в «Золотом петушке» Н.А. Римского-Корсакова.
29. Жанровая специфика оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже».
30. Назовите композиторов рубежа XIX-XX вв., работавших в жанре симфонии.
31. Перечислите жанры композиторского творчества А.К. Глазунова.
32. Принципы симфонизма А.К. Глазунова: тип драматургии, трактовка ССЦ, оркестр, работа с тематизмом (тезисно).
33. Перечислите балеты А.К. Глазунова.
34. Количество симфоний А.К. Глазунова, их периодизация и общая характеристика.
35. Роль М.П. Беляева в творческой судьбе А.К. Глазунова.
36. Общая характеристика камерно-инструментального творчества А.К. Глазунова.
37. Черты стиля А.К. Лядова (тезисно).
38. Жанры композиторского творчества А.К. Лядова.
39. Перечислите симфонические произведения А.К. Лядова.
40. Жанры фортепианного творчества А.К. Лядова.
41. Историческая роль С.И. Танеева в русской музыкальной культуре рубежа XIX-XX вв. (тезисно).
42. Жанры композиторского творчества С.И. Танеева.
43. Особенности ранних симфоний С.И. Танеева.
44. Черты симфонизма С.И. Танеева на примере симфонии до минор.
45. Особенности камерно-инструментального творчества С.И. Танеева.
46. Жанры фортепианного творчества Н.К. Метнера.
47. Особенности жанра сонаты в фортепианном творчестве Н.К. Метнера.
48. Периодизация творчества И.Ф. Стравинского.
49. Произведения «русского» периода творчества И.Ф. Стравинского.
50. Жанровые особенности «русских» балетов И.Ф. Стравинского (тезисно).

7- семестр

1.Пронумеруйте в хронологическом порядке поздние сочинения Д. Шостаковича: Симфония № 15

Квартет № 8
Альтовая соната
«Семь стихотворений А. Блока»

2. Подчеркните сочинения, автором которых является С. Губайдулина: «Мертвые души», «Офферториум», «Семь слов Христа на кресте», «Пушкинский венок», «Курские песни».
3. Подчеркните неофольклорные сочинения Р. Щедрина - «Кармен-сюита», «Озорные частушки», Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, «Музыкальное приношение».
4. Соотнесите стрелками название вокального произведения Г. Свиридова и фамилию автора текста этого произведения:

«Снег идет»	Н. Некрасов
«Ночные облака»	Б. Пастернак
«Патетическая оратория»	А. Блок
«Весенняя кантата»	В. Маяковский

5.Подчеркните фамилии композиторов – представителей «новой фольклорной волны»: Э. Денисов, Г. Канчели, А. Эшпай, Р. Щедрин, Г. Свиридов, А. Пахмутова, А. Петров.
6. Подчеркните названия стилевых направлений, актуальных во второй половине XX века: конструктивизм, неоклассицизм, неоимпрессионизм, супрематизм, неофольклоризм, неоромантизм.
7. Подчеркните фамилии авторов текстов 14 симфонии Д. Шостаковича: А. Пушкин, Г. Аполлинер, Р. Рильке, А. Ахматова, Ф. Лорка.
8. Впишите – для какого состава написана Симфония № 3 Б. Тищенко. Для.. …….
9. Подчеркните названия произведений, в которых использована полистилистика: Симфония № 1, Кончерто гроссо № 1 А. Шнитке, «Казнь Пугачева», «Мертвые души» Р. Щедрина.

Примерный список произведений для слуховых контрольных работ

Слуховая контрольная 1

И.Е. Хандошкин

Шесть русских песен с вариациями (для скрипки и виолончели)

М.И. Глинка

«Арагонская хота». «Ночь в Мадриде». «Камаринская». «Вальс-фантазия»
«Жизнь за царя»: увертюра; 1 д. – интродукция, каватина и рондо Антониды, сцена и хор «Что гадать о свадьбе», сцена и трио; 2 д. – полонез, краковяк, вальс, мазурка; 3 д. – песня Вани, сцена и хор «Итак, я дожил, слава богу», хор «Разгулялися, разливалися», романс Антониды, 4 д. – хор поляков «Устали мы, продрогли мы», речитатив и ария Сусанина, финал; эпилог – хор «Славься».
«Руслан и Людмила»: увертюра; 1 д. – интродукция, каватина Людмилы; 2 д. – баллада Финна, сцена и рондо Фарлафа, ария Руслана, сцена с Головой, финал; 3 д. – персидский хор, каватина Гориславы, ария Ратмира; 4 д. – сцена и ария Людмилы, финал; 5 д. – романс Ратмира, финал.

А.С. Даргомыжский

«Русалка»: 1 д. (кроме № 3), 2 д. (финал), 3 д. (№ 16 Каватина Князя, № 17 Дуэт Князя и Мельника), 4 д. (финал).

А.Г. Рубинштейн

«Демон»: монолог Демона «Проклятый мир», дуэт с Ангелом «Не кляни», хор девушек и сцена Тамары, романс князя Синодала «Обернувшись соколом», ариозо «Ноченькой темною», романсы Демона «Не плачь, дитя», «На воздушном океане», романс Тамары и сцена с Демоном (6 карт.)

М.А. Балакирев

Симфония № 1
Увертюра на темы трех русских песен

Симфоническая поэма «Тамара»

Слуховая контрольная 2

М.П. Мусоргский

«Борис Годунов» (по клавиру П. Ламма): пролог, 1 д. (полностью), 2 д. (монолог Бориса «Достиг я», сцена с Шуйским), 4 действие (полностью).

«Хованщина» (по клавиру Н.А. Римского-Корсакова): 1 д (вступление, сцены 5, 6), 2 д. (сцены 2, 4, 5, 6), 3 д. (сцены 5, 6, 7, 8), 4 д. (картина 1 – сцена 4, картина 2 – сцены 7, 8), 5 д. (сцены 2, 3, 4).

А.П. Бородин

«Князь Игорь»: увертюра, пролог, 1д. (речитатив и песня Галицкого, ариозо Ярославны, сцена Ярославны с Галицким, хор бояр), 2 д. (каватина Кончаковны, речитатив и каватина Владимира, дуэт Кончаковны и Владимира, ария Игоря, ария Кончака), 3 д. (половецкий хор, песня Кончака), 4 д. (плач Ярославны, хор поселян, дуэт Ярославны и Игоря, заключительный хор).

Симфонии № 1, 2. Музыкальная картина «В Средней Азии»

Н.А. Римский-Корсаков

«Псковитянка»: увертюра, 1. 1картина (песня Михайло Тучи, дуэт Тучи с Ольгой), 2 картина (полностью), 2д. 1 картина (вступление и хор народа, ариетта Ольги), 3д. 2 картина (полностью).

«Майская ночь»: 1д. (песня Левко «Солнышко низко», дуэт Левко и Ганны, рассказ Левко), 2 д. (трио Головы, Свояченицы и Винокура, песня про Голову, сцена и трио), 3 д. (песня Левко «Спи, моя красавица», финал).

«Снегурочка»: пролог (сцена Весны с птицами, сцена Снегурочки с Морозом и Весною, проводы масленицы), 1 д. (1 и 2 песни Леля, ариетта Снегурочки, свадебный обряд), 2 д. (песня слепцов-гусляров, гимн берендеев, каватина царя), 3 д. (сцена в заповедном лесу,3 песня Леля, ариозо Снегурочки, сцена Леля с Купавой и Снегурочкой), 4 д. (сцена Снегурочки с Весною, дуэт Снегурочки с Мизгирем, финал).

Симфонии № 1, 2 («Антар»); Симфониетта, «Светлый праздник»

Слуховая контрольная 3

Н.А. Римский-Корсаков

«Садко»: Вступление; 1 картина – Былина о Волхове Всеславиче, хор и сцена, речитатив и ария Садко, сцена; 2 картина – хороводная песня Садко, дуэт и хор; 4 картина – сказка и присказка; 7 картина – колыбельная Волховы.

«Царская невеста»: I действие – сцена 1, сцена 2 (ариозо Лыкова, подблюдная песня), сцена 4 (песня Любаши), сцена 6 (дуэт Любаши и Грязного); II действие – сцена 2 (ария Марфы), интермеццо между сценами 3 и 4, сцена 5 (ария Любаши); IV действие – сцена 2 (сцена и ария Марфы), сцена 3.

«Сказание о невидимом граде Китеже»: Вступление (Похвала пустыне); I действие – до цифры 53; II действие – с цифры 71 до цифры 82, с цифры 92 до цифры 95, с цифры 122 до цифры 125; III действие – с цифры 171 до цифры 179, Сеча при Керженце, с цифры 222 до цифры 228; IV действие – 2 картина (с цифры 325 до цифры 337).

«Золотой петушок»: 1 д. – окончание (крик Петушка, ремарка «Снова шум и беготня» и до конца), 2 д. – ариозо Шемаханской царицы «Ответь мне, зоркое светило», сцена с Додоном и Полканом (до слов «Зайди за шатер, оттоль гляди»), 3 д. – со сцены Шемаханской царицы, Додона и Звездочета («Это кто там в шапке белой») и до конца.

П.И. Чайковский

«Евгений Онегин»

«Мазепа»: 1 д. - № 2 (сцена, ариозо и дуэт), № 5 (сцена и ариозо Мазепы), № 8 (финал); 2 д. - № 10 (монолог Мазепы), № 11 (сцена Мазепы с Марией); 3 д. - № 18 (сцена появления безумной Марии).

«Пиковая дама»
«Лебединое озеро»: №№ 5-8, 12-13,18, 22-28, 32-33.
«Спящая красавица»: пролог - № 3 (Pas de six); 1 д. - № 8 (Pas d'action), 9; 2 д. - № 10, 15, 19; 3 д. - № 27-29.
«Щелкунчик»: увертюра, №№ 1-11.
Симфонии №№ 1-6
Сюита для оркестра № 3
«Ромео и Джульетта»
«Франческа да Римини»

Слуховая контрольная 4

Глазунов

Симфонии № 5, 8
Балеты «Раймонда», «Времена года»
Сюита «Из Средних веков»

Лядов

Восемь русских народных песен для оркестра
«Волшебное озеро»
«Баба-Яга»
«Кикимора»
«Из Апокалипсиса»

Танеев

Симфония № 4
«Иоанн Дамаскин»
Концертная увертюра «Орестея»

Слуховая контрольная 5

Скрябин

Симфония № 3 «Божественная поэма»
«Поэма экстаза»
«Прометей»

Рахманинов

Симфония № 2
Симфонические танцы
Рапсодия на тему Паганини
«Колокола»
«Остров мертвых»

Стравинский

«Жар-птица»
«Петрушка»
«Весна священная»

7-8 семестры

Мосолов А. Симфонический эпизод «Завод»
Вокальный цикл «Четыре газетных объявления»
Мясковский Н. Симфонии № 6, 21, 27
Прокофьев С. Опера «Игрок»,
Симфония № 3
«Скифская сюита»
Фортепианный концерт № 3
Шостакович Д. Оперы: «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда»,
Симфонии № 1, 4

Сюиты из балетов «Болт», «Золотой век»
Шостакович Д. Симфонии № 8, 10
Прокофьев С. Оперы: Любовь к трем апельсинам»
«Дуэнья»
Симфония № 5
Фортепианная соната № 6
Свиридов Г. «Поэма памяти С.Есенина»
Губайдулина С. Скрипичный концерт «Offertorium»
Тищенко Б. Симфония № 3
Шостакович Д. Симфонии №№ 14, 15
Квартет № 15, Альтовая соната
Шнитке А. Кончерто гроссо № 1
Щедрин Р. Балет «Анна Каренина»
Опера «Мертвые души»
Гаврилин В. «Русская тетрадь»
Свиридов Г. Кантата «Курские песни»
Концерт для хора «Пушкинский венок»
Три хора из музыки к драме А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»
Шостакович Д. Вокальный цикл «Сонеты Микеланджело»
Щедрин Р. Хоровые сочинения: «Казнь Пугачева»,
«Строфы «Евгения Онегина»

Примерный перечень экзаменационных вопросов

5-6 семестры

1. Музыкальная культура Древней Руси: XI-XIII вв.
2. Музыкальная культура Древней Руси: XIV-XVI вв.
3. Русская музыкальная культура XVII в.
4. Партесное пение. Партесный концерт.
5. Внекультовые духовные жанры XVII в.
6. Хронологические вехи развития русской музыкальной культуры XVIII в.
7. Музыкальный театр в России XVIII в.
8. Развитие инструментальной музыки в России XVIII в.
9. Русская музыкальная культура первой трети XIX века: концертная жизнь, музыкальный театр, камерные жанры.
10. М.И. Глинка. «Жизнь за царя» (общая характеристика, новаторские принципы).
11. М.И. Глинка. «Руслан и Людмила» (общая характеристика, новаторские принципы).
12. М.И. Глинка. Симфоническое творчество.
13. А.С. Даргомыжский. Оперное творчество.
14. Русская музыкальная культура в 1860-70-е гг.
15. А.П. Бородин. Симфоническое творчество.
16. А.П. Бородин. «Князь Игорь» (трактовка жанра эпической оперы).
17. М.П. Мусоргский. «Борис Годунов». Особенности драматургии.
18. М.П. Мусоргский. «Хованщина». Особенности драматургии.
19. Н.А. Римский-Корсаков. Формирование композиторского стиля в 1860-1890 гг. (симфоническое и оперное творчество).
20. П.И. Чайковский. Характеристика творчества
21. П.И. Чайковский. Симфоническое творчество

22. П.И. Чайковский. Оперное творчество
23. П.И. Чайковский. Балетное творчество
24. Русская музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв.
25. Н.А. Римский-Корсаков. Оперное творчество 1890-1900-х гг.
26. А.К. Глазунов. Характеристика творчества
27. А.К. Лядов. Характеристика творчества
28. С.И. Танеев. Характеристика творчества
29. С.В. Рахманинов. Общая характеристика творчества.
30. С.В. Рахманинов. Фортепианное творчество.
31. С.В. Рахманинов. Вокально-симфонические и хоровые произведения.
32. С.В. Рахманинов. Симфоническое творчество.
33. А.Н. Скрябин. Характеристика творческого облика, философские воззрения
34. А.Н. Скрябин. Фортепианное творчество.
35. А.Н. Скрябин. Симфоническое творчество.
36. И.Ф. Стравинский. «Русский» период творчества. Балет «Жар-птица»
37. И.Ф. Стравинский. «Русский» период творчества. Балет «Петрушка»
38. И.Ф. Стравинский. «Русский» период творчества. Балет «Весна священная»

7 семестр

1. Русская музыкальная культура предреволюционных лет и музыкальная культура послеоктябрьского периода: преемственность и обновление.
2. Основные художественные направления в музыкальной культуре двадцатых годов XX века.
3. Особенности художественной практики и музыкальной жизни в 20-е годы. Основные творческие группировки.
4. Пути развития музыкального искусства в 30-е годы XX века. Стилевые тенденции в музыкальном творчестве этого периода.
5. Массовая песня как феномен советской музыкальной культуры. Жанровые, стилевые особенности.
6. Основные направления в развитии симфонической музыки в 10-е – 20-е годы XX века.
7. Симфоническое творчество 30-х – 40-х годов в контексте советской нормативной эстетики.
8. Оперный театр 20-х – 30-х годов: проблема воплощения современной темы.
9. Советская музыкальная культура 40-х – 50-х годов: партийные постановления этих лет. Творческие проблемы этого периода.
10. Балетный театр 20-х – 30-х годов.
11. Становление творческого метода Мясковского в симфонии №5.
12. Отражение художественных тенденций своего времени в Шестой симфонии Мясковского.
13. Первая симфония и ее место в творчестве Шостаковича.
14. Черты зрелого стиля Шостаковича на примере Четвертой симфонии.
15. Пятая, Седьмая, Восьмая симфонии Шостаковича. Концепция, стиль, музыкальный язык.
16. Симфонии Шостаковича послевоенного периода (Девятая, Десятая).
17. Пятая и Шестая симфонии Прокофьева. Черты симфонического метода композитора.
18. Жанр концерта в творчестве Прокофьева (на примере фортепианных концертов №1 и 3).
19. Опера Шостаковича «Нос» и музыкальный театр 20-х годов.

20. Опера «Катерина Измайлова» и ее место в творчестве Шостаковича.
21. Новаторские черты оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»
22. Опера Прокофьева «Обручение в монастыре»: черты лирико-комической оперы.
23. Балетный театр Прокофьева.
24. Опера Прокофьева «Война и мир»
25. Обновление музыкального языка и стиля вокально-хоровых жанров в музыкальной культуре 60-80-х годов. Развитие кантаты и оратории.
26. Вокально-хоровые жанры в творчестве Свиридова.
27. Пути развития музыкального театра в 60-80-е годы. Новые жанровые разновидности в советской опере этого периода.
28. Основные тенденции в развитии балетного жанра в 60-80-е годы.
29. Музыкальный театр Р. Щедрина.
30. Основные направления в развитии симфонического и камерно-инструментального творчества Р. Щедрина.
31. Фортепианные концерты Р. Щедрина.
32. Жанр симфонии в творчестве Канчели, Тищенко, Б. Чайковского.
33. Концерт и симфония в творчестве А.Шнитке.
34. Г.Свиридов и его место в русской музыкальной культуре XXвека
35. Концертный жанр в музыке 60х-80-х годов, общие тенденции развития.
36. Особенности художественного метода С. Губайдулиной на примере Концерта для скрипки с оркестром «Offertorium»
37. Шостакович, его место в музыкальной культуре XX века. Черты стиля.
38. Основные этапы творческой эволюции Шостаковича.
39. Основные стилевые и жанровые тенденции в творчестве Шостаковича позднего периода.
40. Симфоническое творчество Шостаковича 60- – 70-х годов. 14,15 симфонии.
41. Камерное вокальное творчество Шостаковича.
42. Камерно-инструментальное творчество Шостаковича.

7. 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. Учебник/ Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб. 2005.
7. История современной отечественной музыки вып. 1(1917-1941). М, 1997; вып 2.(1941 - 1958) М 1999; вып. 3 М, 1994.
8. Савенко С. История русской музыки XX столетия от Скрябина до Шнитке М.: Музыка, 2011.
9. Акопян Л. Музыка XX века: энциклопедический словарь. М., 2010.
10. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие М.: НИЦ "Московская консерватория", 2011.

11. История отечественной музыки второй половины XX века: учебное пособие / отв. ред. Т. Н. Левая. СПб. 2005.
12. История современной отечественной музык: 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.
13. Савенко С. История русской музыки XX столетия от Скрябина до Шнитке. М., 2011.
14. Акопян Л. Музыка XX века: энциклопедический словарь. М., 2010.
15. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие М., 2011.

Дополнительная литература.

1. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 1 / сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 720 с.: ил.
2. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 2 / Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М. И. Глинки; сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 512 с.: ил.
3. Балакиреву посвящается: Сборник статей и материалов. Вып. 3 / Союз композиторов Санкт-Петербурга; ред., сост. Т. А. Зайцева. - СПб: Композитор, 2014. - 400 с.: нот. - (Музыкальный Петербург: прошлое и настоящее).
4. Брянцева В.Н. Сергей Рахманинов. М., 1976.
5. Васютинская Е.А. Н. К. Метнер: личность, взгляды, стиль. Исполнение музыки Метнера: аналитические этюды / Е. А. Васютинская. - СПб: Композитор, 2014. - 192с.
6. Ганенко Н. Камерно-вокальное творчество С.И.Танеева (опыт текстологического исследования) / Н. Ганенко; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб: Астерион, 2010. - 178с.
7. Головинский Г. Сабинина М. М.П. Мусоргский. М., 1988.
8. Горобец С.В. Вспоминая забытые имена. Александр Ильич Зилоти: Монография / С. В. Горобец. - СПб: Композитор, 2016. - 160с.
9. Долгушина, М. Камерная вокальная музыка в России первой половины XIX века в её связях с европейской культурой / М. Долгушина. - СПб: Композитор, 2014. - 448 с.
10. Долинская Е. Николай Метнер: учебное пособие для педагогов и студентов вузов по спец. 072901 "Музыковедение" / Е. Долинская; Московская консерватория; Московский гос. ин-т. музыки им. А.Г.Шнитке. - М.: Музыка; П. Юргенсон, 2013. - 328с.
11. Друскин М. Собрание сочинений: в 7 томах. Т.4: Игорь Стравинский / М. Друскин; ред.-сост. Л.Г.Ковнацкая; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб.: Композитор-Санкт Петербург, 2009.
12. Келдыш Ю.В. Русская музыка XVIII века. М., 1965.
13. Корабельникова Л.З. Творчество С.И. Танеева. Историко-стилистическое исследование. М., 1986.
14. Корсакевич, О.А. Книга о Лядове: Воспоминания и критические работы двоюродной сестры композитора А. К. Лядова с приложением писем, документов и др. материалов / О. А. Корсакевич. - М.: Композитор, 2017. - 164с.
15. Лобанкова Е.В.
16. М.И. Глинка. К 200-летию со дня рождения. Т.1,2.
17. Национальные мифы в русской музыкальной культуре от Глинки до Скрябина:

историко-социологические очерки / Е. В. Лобанкова. - СПб: Изд. им. Н.И.Новикова; ИД "Галина скрипсит", 2014. - 416с.
18. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т.1: 1866-1885 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; Текстологическая работа и комментарии Е.П.Вайдман, А.Г Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2011. - 688с.: ил.
19. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т. 2: 1886-1893 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; сост., науч. ред. П. Е. Вайдман; текстолог. коммент. А. Г. Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2013. - 664с.: ил.
20. Петровская И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII века. Об инструментальной музыке и о скоморохах. СПб., 2013.
21. Рахманинов и XXI век. Прошлое и настоящее: сборник статей / Московская консерватория; ред., сост. И. А. Скворцова. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 248с.
22. Рубинштейн, А. Музыка и её представители. Разговор о музыке: учебное пособие / А. Рубинштейн; авт. предисл. Л. Гаккель. - 2-е изд., доп. - СПб: Лань; Планета музыки, 2017. - 66с.
23. Рыцарева, М. Композитор Д.Бортнянский: Жизнь и творчество / М. Рыцарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Композитор, 2015. - 256 с.
24. Рыцарева, М. Тайна Патетической Чайковского: (О скрытой программе Шестой симфонии) / М. Рыцарева. - СПб.: Композитор, 2017. - 176 с.
25. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII - XX веков: Учебное пособие / Т. П. Самсонова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2013. - 144 с.
26. Сенков, С. Рахманинов. Гений признанный и непонятый: сборник статей / С. Сенков. - М.: Дека-ВС, 2018. - 298 с.
27. Скрябин, А.Н. Письма / А. Н. Скрябин; сост., ред. А. В. Кашперов. - М.: Музыка, 2003. - 720 с.
28. Соловцов А. Н.А. Римский-Корсаков. М., 1984.
29. Сохор А.Н. Александр Порфирьевич Бородин. М.-Л., 1965.
30. Стасов, Д.В. Музыкальные воспоминания (1840-1860-х годов): учебное пособие / Д. В. Стасов. - СПб: Лань; Планета музыки, 2017. - 48 с.
31. Федякин С.Р. Скрябин. М., 2004.
32. Чайковский П.И. Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка. Т. 5-17. М., 1959 – 1981.
33. Власова Е. 1948 год в советской музыке: документированное исследование / Е. Власова. - М.: Классика-XXI, 2010.
34. Гойовы Д. Новая советская музыка 20-х годов. М., 2006.
35. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. М., 1989.
36. Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. Исследовательские очерки. – Л., 1979.
37. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века: очерки. – Л- М., 1976.
38. Долинская Е. Театр Прокофьева: исследовательские очерки: М., 2012.
39. Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке(60 – 70 годы). Пути развития. Очерки. – М., 1988.
40. Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. Исследовательские очерки. – Л., 1979.
41. Барсова И. Контуры столетия. Из истории русской музыки XX века. СПб., 2007.

42. Власова Е. 1948 год в советской музыке: документированное исследование. М., 2010.
43. Воробьев И., Синайская А. Композиторы русского авангарда: М. Матюшин, А. Лурье, В. Щербачев, Г. Попов, А. Мосолов. СПб., 2007.
44. Гойови Д. Новая советская музыка 20-х годов. М., 2006.
45. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. 50 – 80-е годы. М., 1989.
46. Лемэр Ф. Музыка XX века в России и в республиках бывшего Советского Союза. СПб. 2003.
47. Музыка XX века: очерки. В 5 кн. Кн. 3, 4. М., 1980, 1984.
48. Музыка из бывшего СССР: сб. ст. Вып. 1 / ред.-сост. В. Ценова. М., 1994; вып. 2 / ред.-сост. В. Ценова. М., 1996.
49. Советский музыкальный театр: проблемы жанров. М., 1982.
50. 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

8. 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 ВЕКОВ

Разработчик: О.В. Скеннер, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины

Курс «Музыка второй половины XX — начала XXI веков» 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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина курс «Музыка второй половины XX — начала XXI веков» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы.

Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику среднего профессионального образования в области музыкального искусства.

Настоящий курс «Музыка второй половины XX — начала XXI веков» является логическим продолжением и завершением объемных курсов «Истории зарубежной музыки» и «Истории отечественной музыки».

В своей основе данный курс опирается на коллективные труды: «История зарубежной музыки. XX век», «История отечественной музыки второй половины XX века», «Теория современной композиции» (все из серии “Academia XXI”), а также на учебное пособие «Музыка XX века: От авангарда к постмодернизму» М. Высоцкой и Г. Григорьевой. Привлекаются дополнительные источники по исследованию общей картины постмодернистской культуры.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ

	звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**3**	36	7	
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

Курс складывается из лекционных и семинарских занятий. Последняя тема «Современная музыкальная нотация» предполагает практическое ознакомление с примерами современной нотной записи и способами композиторской фиксации в Новейшей музыке. Итоговая форма контроля — зачет, который по возможности можно проводить в виде конференции-концерта (с докладами студентов по избранным темам и исполнением определенных произведений, а также с обсуждением со студентами материала докладов и музыки).

Список литературы, который приводится к каждой теме, носит рекомендательный характер. Сугубо рекомендательный характер также имеет почасовое распределение материала. В связи с постоянным обновлением музыкального материала в условиях «открытости» временных рамок предлагаемого курса, список музыкальных произведений для прослушивания может дополняться и корректироваться.

5. Содержание дисциплины:

Тема 1. Стилистические процессы в музыке второй половины XX — начала XXI веков в России и за рубежом (общий обзор)

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. Неофольклоризм

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

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

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

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

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

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

Серийность, сериализм, постсериализм: теория и техники.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тип лирического концерта в контексте сонорного стиля: Виолончельный концерт (1972).

Живописная красочность как индивидуальное свойство музыкальной образности Денисова в сочинении «Знаки на белом».

Период «стабилизации» стиля (с конца 70-х годов): свободное смешение всех техник музыкальной композиции в творчестве Денисова. Особая роль интонации EDS (EDiSon DEniSov) — звуковой монограммы композитора.

Реквием для сопрано, тенора, хора и оркестра (1980) — как одно из наиболее значительных сочинений композитора. Литературная основа, художественная концепция и жанрово-драматургические особенности произведения.

Особенности художественной концепции Денисова в лирической драме «Пена дней».

Элементы конкретной музыки в «Пении птиц» для подготовленного фортепиано и магнитофонной ленты.

Идея света в контексте художественно-эстетических взглядов композитора. Преобладание лиризма, богатство музыкальной экспрессии, утонченность музыкального языка — как ведущие особенности стиля Денисова.

Тема 4. Сонорика как один из ведущих эстетических принципов Новейшей музыки. Творчество Д. Лигети, В. Лютославского, К. Пендерецкого, С. Губайдулиной, Дж. Крама

Сонорика как музыкальное явление в музыке XX века. Определение понятия «сонорика» — как техники композиции, оперирующей темброзвучностями. 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 *микрополифонии*. Создание «статической сонорной композиции»: новый тип временной и ритмической организации музыкальной ткани. Музыкально-теоретическая деятельность Д. Лигети: «Превращения музыкальной формы», «Форма в новой музыке».

Сочинения, в которых отразились приемы сонорного письма: оркестровые — “Apparitions” («Видения», 1959), «Атмосферы» (1961), “Lontano” («Отдаленный», 1967); “Lux aeterna” для 16-голосного смешанного хора. Черты нового экспрессионизма второй половины XX века в Реквиеме (1965) для сопрано и меццо-сопрано соло, два смешанных хора и оркестра.

Польский музыкальный авангард второй половины XX века. Международный фестиваль современной музыки *«Варшавская осень»* (с 1956 г.) как один из признанных музыкальных центров Европы.

Композитор ***Витольд Лютославский***, в творчестве которого ассимилировались достижения современной западноевропейской музыки — от импрессионизма до авангарда. Особенности творческого пути: от неоклассицизма, неофольклоризма — через додекафонию, алеаторику, сонористику — к синтетическому стилю, сочетающему различные направления и техники XX века. Связь музыки Лютославского с национальной польской традицией.

«Траурная музыка» для струнного оркестра (1958), «Венецианские игры» для камерного оркестра (1961), Концерт для виолончели с оркестром (1970) — первые опыты в освоении новых техник (додекафония, сонорика, алеаторика).

Традиции малеровского песенного симфонизма в новых стилевых условиях музыки второй половины XX века, претворенные в вокальных циклах В. Лютославского: «Три стихотворения Анри Мишо» для смешанного хора, оркестра медных, деревянных и ударных инструментов (1963).

Тип алеаторики Лютославского — *контролируемая* (или *ограниченная*) в сочинениях: “Parolles tisees” («Вытканные 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, Аллелуйя, Оффертoрий, Коммунио) — как месса с изменяемым текстом в течение литургического года.

Символика в “In crоce” 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).

Дж. Крам: «Ночь четырех лун», «Голос кита».

Тема 5. Полистилистические тенденции в зарубежной и отечественной музыке второй половины XX века

Форма: семинар. Проработка учебного материала и дополнительной литературы по заданной теме; письменный реферат; объем до 10 стр.; электронная презентация в формате Microsoft Power Point; устная защита-доклад.

Примерные темы для докладов:

1. Эстетические основы и определение феномена полистилистики.
2. Эволюция полистилистического метода на протяжении 60—70-х годов XX века. Коллажный и симбиотический тип полистилистики.
3. Из истории полистилистики: XV—XVIII века.
4. Полистилистика в творчестве Б. А. Циммермана.
5. Интеграция разностильного материала в опере «Ваш Фауст» А. Пуссёра.
6. «Симбиотическая» полистилистика в сочинениях К. Штокхаузена (“Telemusik”, Hymnen”).
7. Полистилистичсекий метод в сочинениях П. М. Дэвиса и Ф. Донатони.
8. Полистилистические произведения В. Сильвестрова («Драма» в трех частях, «Медитация»).
9. Полистилистический метод в творчестве А. Шнитке: драматический и игровой модусы.
10. Коллажный тип полистилистики в творчестве Дж. Крама.
11. Коллажный тип полистилистики в творчестве А. Пярта.

Содержание темы

Эстетические основы и определение феномена *полистилистики*. Идея *полистилистики* в творчестве ***А. Шнитке***. Доклад «Полистилистические тенденции в современной музыке», сделанный на конгрессе ММС 8 октября 1971 года. Впервые были

декларированы понятие и термин *полистилистика* и намечены два полярных принципа использования «чужого стиля»: принцип цитирования и принцип аллюзии.

Эволюция *полистилистического* метода на протяжении 60—70-х годов XX века: первый этап — «коллажная волна», эффект стилистического шока, второй — «симбиотический» тип полистилистики, нахождение нечто общего в соединении несовместимых элементов, третья стадия — попытка «всерьез заговорить на чужом языке, уничтожив всякую дистанцию…» (С. Савенко), «новый моностиль», явление, сочетающее глубинную ассимиляцию истоков.

Из истории полистилистики: XV—XVIII века — техника пародии (на основе заимствованного многоголосного материала), в жанрах *quodlibet*, попурри, пастиччо, а также фантазия или вариации на заимствованные темы.

Историко-культурный обзор событий — как «сверхтема» полистилистики. Первый пример такого рода — Шестая («Историческая») симфония ***Л. Шпора*** (1839).

Полистилистика в творчестве ***Б. А. Циммермана*** в начале 50-х годов. Опера «Солдаты» (“Die Soldaten”, 1958—1960) и балет «Музыка для застолья короля Юбю» (“Musique pour les soupers du roi Ubu”, 1966) — как наиболее значительные сочинения Циммермана в жанре полистилистики.

Интеграция разностильного материала в опере «Ваш Фауст» (1960—1968) ***А. Пуссёра***.

«Симбиотическая» полистилистика в сочинениях ***К. Штокхаузена***: электронная пьеса “Telemusik” (1966) и “Hymnen” (1966—1967).

Полистилистический метод в сочинениях ***П. М. Дэвиса*** (“Alma redemptoris mater”), ***Ф. Донатони*** (“Etwas ruhiger im Ausdruck”).

Полистилистика в Симфонии для 8 певцов и оркестра (1968—1969) ***Л. Берио*** (III часть).

Один из первых отечественных образцов полистилистики — пьеса ***В. Екимовского*** «Лирические отступления».

Полистилистические произведения ***В. Сильвестрова***: «Драма» в трех частях (Соната для скрипки и фортепиано, Соната для виолончели и фортепиано, Трио) и «Медитация».

Проявление полистилистики у ***А. Шнитке*** в двух модусах: *драматическом* и *игровом*. Вторая соната для скрипки и фортепиано (“Quasi una Sonata”, 1968) как первая «апробация» новой техники полистилистики и нового мышления. Комический потенциал полистилистики, ее игровая природа в «Серенаде» для пяти музыкантов (1968).

Коллажный тип полистилистики в творчестве: ***Д. Крама*** — «Черные ангелы» (“Black Angels”, 1970), “Makrokosmos” в четырех томах и ***А. Пярта*** «Коллаж на тему B-A-C-H» (1964).

Неоромантическое направление в полистилистике. Творческий метод ***Д. Рокберга***: синтезирует квинтэссенции из стилевых комплексов разных композиторов, начиная с XVI века и до наших дней (сочинение “Contra Mortem et Tempus”).

Список рекомендуемой литературы

Альфред Шнитке // История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник. СПб., 2005. С. 253—283.

Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: От авангарда к постмодерну: Учебное пособие. М., 2011.

Дубинец Е. Полистилистика // Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. Киев, 1999. С. 101—105.

Ивашкин А. Беседы с Альфредом Шнитке. М., 1994.

Ивашкин А. Шостакович и Шнитке: К проблеме большой симфонии // Муз. академия, 1995. № 1. С. 1-8.

Казанцева Л. Полистилистика в музыке: Лекция по курсу «Анализ музыкальных произведений». Казань, 1991.

Тиба Д. Симфоническое творчество Альфреда Шнитке: Опыт интертекстуального анализа. М., 2004.

Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. Очерк жизни и творчества. М., 1990.

Чигарева Е. Альфред Шнитке // История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник. СПб., 2005. С. 253—283.

Чигарева Е. «Ощущение бесконечно продолжающейся жизни…» // Сов. музыка, 1991. № 9. С. 13—19.

Чигарева Е. О семантике тональностей у Альфреда Шнитке // Семантика музыкального языка. Материалы научной конференции 29-31 марта 2005 г. / РАМ им. Гнесиных. Вып. 3. М., 2006. С. 91—96.

Чигарева Е. Полистилистика // Теория современной композиции: Учебное пособие. М.: Музыка, 2005. С. 431—449.

Чигарева Е. Семантическая организация в произведениях А. Шнитке 70-х — 80-х годов // Аспекты теоретического музыкознания. Л., 1989. С. 144—166.

Чигарева Е. Шнитке и Шенберг // А.Шнитке посвящается. Вып.2. М., 2001. С. 71—81.

Шнитке А. «Реальность, которую ждал всю жизнь…». Беседы с Ю. Макеевой и Г. Цыпиным // А. Шнитке посвящается. Вып. 2. М., 2001. С. 17—28.

Шнитке А. Полистилистические тенденции в современной музыке // Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. Очерк жизни и творчества. М., 1990. Приложение.

Шнитке А. Статьи о музыке. М., 2004.

Шульгин Д. Годы неизвестности Альфреда Шнитке (Беседы с композитором). М., 1993.

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. Электроакустическая музыка

Форма: лекция.

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 Берио, 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.

Семинар: Электроакустическая музыка: Открытия в области электроакустической музыки в России (60-е годы XX века) (2 часа)

Форма: проработка учебного материала и дополнительной литературы по заданной теме; письменный реферат; объем до 10 стр.; электронная презентация в формате Microsoft Power Point; устная защита-доклад.

Примерные темы докладов:

1. Создание синтезатора АНС.
1. Термен-центр при МГК.
2. Электроакустическая музыка в творчестве Э. Артемьева.
3. Электроакустическая музыка в творчестве А. Шнитке.
4. Электроакустическая музыка в творчестве Э. Денисова.

Содержание темы

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.

Список рекомендуемой литературы

Артемьев Э. Что такое «АНС» // Сов. музыка, 1962. № 2. С. 35—37.

Булез П. Между порядком и хаосом // Сов. музыка, 1991. № 7. С. 23—28.

Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: От авангарда к постмодерну: Учебное пособие. М., 2011.

Денисов Э. Музыка и машины // Э. Денисов. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986. С. 153.

Дмитрюкова Ю. Разочарование первооткрывателя // Муз. академия, 2003. № 2. С. 90—96.

Дьёрдь Лигети // История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие. М., 2007. С. 51—57.

Задерацкий В. Электронная музыка и электронная композиция // Муз. академия, 2003. № 2. С. 77—89.

Зарипов Р. Кибернетика и музыка. М., 1971.

Зарипов Р. О программировании процесса сочинения музыки // Проблемы кибернетики. Вып. 7. М., 1961. С. 151—160.

Карлхайнц Штокхаузен // История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие. М., 2007. С. 253—277.

Катунян М. «Пение птиц» Э. Денисова: композиция — графика — исполнение // Свет. Добро. Вечность. Памяти Эдисона Денисова. М., 1999. С. 382—398.

Кириллина Л. Лючано Берио // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. Вып. 2. М., 1995. С. 79—80.

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

Компьютер для композитора: Интервью с Игорем Кефалиди // Звукорежиссер: информационно-технический журнал, 2002. № 8. С. 77.

Назайкинский Е. Музыка — звуковой мир // Сов. музыка, 1986. № 11. С. 82—90.

Нисбет А. Звуковая студия. Москва: «Связь», 1979.

Пучков С. Музыкальные компьютерные технологии как новый инструментарий современного творчества. Автореферат дис. … канд. искусствоведения. СПб., 2002.

Пьер Шеффер: «Я потратил свою жизнь впустую…» // Муз. академия, 2003. № 2. С. 90—98.

Севашко Д. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство. М., 2004.

Холопов Ю. Об общих логических принципах современной гармонии [Раздел 6. Электроника. С. Губайдулина. Vivente — non vivente] // Музыка и современность. Вып. 8. М., 1974. С. 268—276.

Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. М., 1993.

Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. М., 1990. С. 44—46 (о «Потоке» А. Шнитке).

Ценова В., Смирнов А. Электроакустическая музыка // Теория современной композиции: Учебное пособие. М.: Музыка, 2005. С. 505—547.

Шнитке А. Стереофонические тенденции в современном оркестровом мышлении // Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 1. Науч. Труды МГК. Сб. 44. М., 2003. С. 185—194.

Тема 8. Медитативность как свойство музыкального мышления в музыке второй половины XX века. Творчество А. Пярта, В. Сильвестрова

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

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

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

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

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

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

Эстетика *«новой простоты»* как специфическое явление русской музыки, возникшее в 1970-е годы, в период переоценки достижений авангарда, «усталости» от его агрессивного радикализма, кризиса коммуникативной функции музыки. Переосмысление процессов жанро- и формообразования. Проявление этой концепции в формах медитативной лирики, неоромантизма, минимализма, неоканонической стилистики в творчестве целого ряда композиторов: С. Губайдулиной, А. Кнайфеля, В. Мартынова, А. Рабиновича, А. Тертеряна, Г. Канчели, А. Пярта, В. Сильвестрова.

Творческий путь ***Арво Пярта*** от авангардных техник к эстетике «новой простоты». Стиль *“tintinnabuli”* — авторский стиль Пярта, основанный на простейших звуковых элементах. Основные признаки: обращение к духовной тематике; тенденция максимальной экономии выразительных средств; диатоника и неомодальность, фактура на основе гармонического двузвучия (М-голос и Т-голос); модально-гармоническое многоголосие,

приемы ренессансной полифонии, ритмика, напоминающую мензуральную, точная и вариантная повторность. Эволюция *tintinnabuli*-стиля: первый тип — аскетический вариант, решенный малым количеством голосов; второй тип — сонорный вариант, реализованный значительным количеством голосов; третий тип — модально-гомофонный вариант, с усиленной ролью аккордовой вертикали. “Tabula rasa” («Чистая доска», 1977) — типичный образец сплава видимой / слышимой простоты и сложности структурной организации. Число, организующее форму, в композиции “Fratres” («Братья», 1977). Ономафонические формулы в сочинении «Если бы Бах разводил пчел…» (1976).

Валентин Сильвестров — один из крупнейших композиторов современности. Сложные условия социально-политической ситуации рубежа 50—60-х годов в становлении его творчества. Принципиальная художественная позиция, отличавшая композитора. Эволюция творческого метода от авангардных техник, пуантилистического письма, сонористики, алеаторики, полистилистики к *«метафорическому стилю»* в русле *«нового традиционализма»* или *«неоромантизма»*. «Неактуальная» романтическая стилистика в «Китч-музыке» для фортепиано (пять пьес, 1976) и в вокальном цикле «Тихие песни» для голоса и фортепиано (1974—1977). Тон «тихого» интонирования, явление «послезвучания» в жанре *постлюдии*. Идея постлюдийности в «Постлюдии DSCH» для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано (1981) и в Пятой симфонии (1982). Реинтерпетация жанра реквиема в «Реквиеме для Ларисы» (1997—1999).

Тема 9. Минимализм и репетитивная техника в творчестве зарубежных и отечественных композиторов

Форма: семинар. Проработка учебного материала и дополнительной литературы по заданной теме; письменный реферат; объем до 10 стр.; электронная презентация в формате Microsoft Power Point; устная защита-доклад.

Примерные темы докладов:

1. Философская и творческая концепция минимализма.
2. Техники и формы в минимализме.
3. Минимализм и репетитивная техника в творчестве Т. Райли.
4. Минимализм в творчестве С. Райха.
5. Новый вид репетитивной техники в творчестве Ф. Гласса.

Содержание темы

Понятие *минимализма* (термин Тома Джонсона) — музыки, в основе которой лежит материал, редуцированный до простейших ячеек. Применение термина *“minimal art”* к изобразительному искусству: простота основных элементов композиции, их понятность и доступность для восприятия. Другие родственные минимализму явления: оп-арт, систематическое искусство, искусство первичных структур, «конкретная поэзия», экспериментальные виды кино (фильмы фиксации, абсолютное кино), театра, формы мультимедиа.

Три периода минимализма: период «экспериментальной музыки» — круг Джона Кейджа, Мортон Фелдман, Джачинто Шелси (нерепетитивная композиция); период классического минимализма — 60-е — начало 70-х годов; период постминимализма, параллели поставангарда.

Философская и творческая концепция минимализма: идея эмансипации звука и новое восприятие времени. Новый принцип слушания минималистской музыки.

Основной материал минимализма — *паттерн*, служащий для обозначения первоначальной минималистской структуры в современной теории. Первоэлементы

минималистской музыки: звук (тоны определенной и неопределенной высоты, электронные звуки), интервал, аккорд, сонор, мелодическая попевка, группа.

Основные признаки минимализма: развитие эстетики минимализма на основе музыки внеевропейских культур; статическая трактовка гармонии как одна из характерных черт современной музыки; установка на тишину как основу звукового поля; краткость и предельная протяженность композиций, установка на медитативность (влияние музыки Востока); исполнитель как соавтор музыки; повторность или речитативность способа изложения (другие определения: «периодичность», «концентричность», «цикличность»); «бесконечность» композиций; «статичность» форм, «безимпульсное» движение; самодостаточность каждого элемента, отсутствие взаимоподчинения элементов; диатоника, консонантность звучания, модальность структур.

Основной метод композиции — *репетитивность* — повторение кратких структур и континуальная, статическая форма, а также вариантность и комбинаторика.

Принцип ряда в основе формообразования. Ряд — последование тождественных по смыслу и структуре единиц.

Техники и формы в минимализме. *Репетитивные каноны* и *алеаторика* в пьесе ***Терри Райли*** “In C” (1964). Техника «постепенного фазового сдвига» в «Фортепианной фазе» (“Piano phase”, 1967) ***Стива Райха***. Эффект *комбинационных паттернов*. *Аддитивный процесс* — новый вид репетитивной техники: ***Филип Гласс*** «Музыка в двенадцати частях» (1974). Принцип *аугментации* — постепенной и неравномерное увеличение длительности звуков в аккорде. Техника *ритмической конструкции* как выстраивания системной последовательности ритмических единиц. *Бинарные оппозиции*, ряд двоичных циклов — универсальный способ упорядочения на основе симметрии взаимодействующих сторон. *Мелодический континуум* — метод, основанный на аддиции, применяемый в сфере звуковысотности (термин В. Мартынова); многопараметровая аддиция. *Макроминимализм* (термин И. Кефалиди) в сочинении И. Кефалиди “Repetitoriks for Icebreaker” (1993). *Циклические прогрессии* — репетитивные макроструктуры, образующие целое на основе какого-либо принятого условия.

Список рекомендуемой литературы

Байер К. Репетитивная музыка // Сов.музыка, 1991. № 1. С. 106—111.

Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: От авангарда к постмодерну: Учебное пособие. М., 2011.

Дроздецкая Н. Джон Кейдж: творческий процесс как экология жизни. М., 1993.

Дубинец Е. Минимализм // Дубинец Е. Made in USA: Музыка — это всё, что звучит вокруг. М., 2006. С. 96—114.

Екимовский В. «Макроминимализм» // Миф. Музыка. Обряд: Сб. статей / ред.-сост. М. Катунян. М., 2007. С. 312—314.

Катунян М. Минимализм и репетитивная техника // Теория современной композиции: Учебное пособие. М., 2005. С. 465—488.

Катунян М. Параллельное время Владимира Мартынова // Музыка из бывшего СССР. Вып. 2. М., 1996. С. 41—74.

Катунян М. Сакральный канон как архетип минималистской композиции //Muzicos komponavimo principai. Teorija ir praktika. Vilnius, 2001. С. 99—111.

Крапивина И. Проблемы формообразования в музыкальном минимализме: Автореферат дисс. ... канд. иск. Новосибирск, 2003.

Кром А. Музыкальный минимализм в контексте американского искусства XX века. Н. Новгород, 2010.

Кром А. Стив Райх и «классический минимализм» 1960-х — начала 1970-х годов // Муз. академия, 2002. № 3. С. 209—219.

Кром А. Стив Райх и судьбы американского музыкального минимализма. Автореферат дисс. … канд. иск. Нижний Новгород, 2003.

Манулкина О. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. СПб., 2010.

Минимализм // Музыкальная культура США XX века: Учебное пособие / Отв. ред. М. Переверзева. М., 2007. С. 324—372.

Музыка США второй половина XX века // История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие / отв. ред. Н. Гаврилова. М., 2005. С. 496— 515.

Поспелов П. Минимализм и репетитивная техника // Муз. академия, 1992. №4. С. 74—82.

Райх С. Моя жизнь с технологиями / пер. с англ. В. Громадина // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия / ред.-сост. Т. Кюрегян, В. Ценова. М., 2009. С. 289—301.

Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. М., 2004.

Ухов Д. Филип Гласс, Альберт Эйнштейн и другие // Муз. академия, 1992. № 3. С. 191—195.

Фестиваль современной музыки «Альтернатива». Москва, 14—23 декабря 1990 года: Программа-буклет. М., 1990.

Тема 10. 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 инструментарий симфонического оркестра.

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

— Микрофония / Макрофония;

— Микросинтез / Макросинтез;

— Спектр инструментальный / Спектр синтетический.

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

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

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

Тема 11. 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. Берио***.

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

Тема 12. Современная музыкальная нотация

Форма: практическое занятие.

Цель: анализ и освоение музыкальных текстов-партитур второй половины XX — нач. XXI веков.

Задачи: выявить взаимоотношение между композиторским замыслом и способами его фиксации; знать историю современной нотной записи, ее символику и методику; определить классификацию и дефиницию видов современной нотации; исполнение музыкальных сочинений современных композиторов.

6. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыка второй половины XX — начала XXI веков»» установлен в соответствии с учебным планом. В конце курса сдается экзамен.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями, участие в решении кейсов)

– письменные (практические контрольные работы, тесты)

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

Примерный список вопросов к зачету по учебной дисциплине «Музыка второй половины XX — начала XXI веков»

1. Стилистические процессы в музыке второй половины XX — начала XXI веков в России и за рубежом.
2. Авангард «второй волны»: серийность, сериализм, постсериализм.
3. Творчество К. Штокхаузена.
4. Творчество П. Булеза.
5. Творчество Э. Денисова.
6. Сонорика как один из ведущих эстетических принципов Новейшей музыки.
7. Творчество Д. Лигети.
8. Творчество В. Лютославского.
9. Творчество К. Пендерецкого.
10. Творчество С. Губайдулиной.
11. Инструментальный театр Дж. крама.
12. Полистилистические тенденции в музыке второй половины XX века.
13. Концептуализм как новый подход к содержательной функции произведения в музыке второй половины XX века.
14. Творчество Дж. Кейджа.
15. Электроакустическая музыка в творчестве зарубежных и отечественных композиторов.
16. Минимализм и репетитивная техника в творчестве зарубежных и отечественных композиторов.
17. Медитативность как свойство музыкального мышления в музыке второй половины XX века.
18. Творчество А. Пярта.
19. Творчество В. Сильвестрова.
20. Творчество Г. Канчели.
21. Спектральная музыка (на примере творчества Т. Мюрая, Р. Тессьера, М. Левинаса, Ж. Гризе).
22. Постмодернизм как универсальный тип мышления художественного творчества в музыкальном искусстве XX — начала XXI веков (на примере сочинений: Лючано Берио Симфония для восьми голосов и оркестра и В. Тарнопольский «Маятник Фуко»).

Примерные вопросы итогового теста

1. **Кто назвал 1950-й год — «час X» или «время ноль» в эволюции музыкального искусства XX века?**
   а) А. Соколов
   б) О. Мессиан
   в) К. Штокхаузен
   г) П. Булез

2. **Назовите годы «первой волны» и начало «второй волны» музыкального авангарда?**
   а) 1900—1910-е и 1940-е годы
   б) 1910—1920-е и 1950-е годы
   в) 1920—1930-е и 1960-е годы
   г) 1930—1940-е и 1970-е годы

3. **Кто изрек фразу «Синтез либо кризис!», отражающую суть культурологической коллизии начала XX века?**
   а) К. Пендерецкий

б) Л. Берио
в) Н. Бердяев
г) К. Штокхаузен

4. Кто считается основателем додекафонии в зарубежной музыке?

а) А. Веберн
б) А. Берг
в) А. Шенберг
г) П. Хиндемит

5. В каком году был прочитан доклад Н. С. Хрущевым, в котором осуждались репрессии сталинских времен?

а) 1953 год
б) 1954 год
в) 1955 год
г) 1956 год

6. Какая техника композиции применена А. Волконским в сочинении “Musica stricta”?

а) серийная
б) сериальная
в) сонорная
г) алеаторическая

7. К какому направлению относится это определение?

Термин, пришедший в музыку из литературоведения. В музыке под ним понимается — предельно широкое поле взаимодействий всех компонентов музыкального мышления, накопленных многовековой историей музыки. Это универсальный музыкальный стиль — равно открытый для романтизма и грегорианики, барокко и классицизма, фольклора и поп-музыки.

а) модернизм
б) авангард
в) концептуализм
г) постмодернизм

8. Назовите новые жанры в музыке XX века.

а) пастиччо
б) попурри
в) китч
г) «Музыка для…»

9. Кто автор термина «договаривание традиции»?

а) Ю. Холопов
б) А. Соколов
в) А. Шнитке
г) В. Мартынов

10. К какой технике композиции XX века относится это определение?

Метод композиции, при котором вся ткань выводится из единственного первоисточника — избранной последовательности всех 12 звуков хроматической гаммы, трактуемых как единство.

а) сонорика
б) пуантилизм
в) алеаторика
г) додекафония

11. Пермутация — это:

а) Вставка между тонами серийного ряда посторонних звуков.

б) «Колесообразная» перестановка звуков серийного ряда или его сегментов.

в) Перестановка звуков серийного ряда или его сегментов с изменением серийного порядка.

г) Превращение данного серийного ряда в другой путем сложного преобразования, перестановок.

12. Сериализм — это:

а) Вертикализация сегментов серии.

б) Метод композиции с помощью серий более чем одного параметра.

в) Метод композиции, использующий крупные комплексы-блоки, становящиеся композиционными единицами.

г) Свободная вертикаль, произвольно устанавливаемая композитором.

13. Сколько может быть форм серии?

а) две формы

б) четыре формы

в) двенадцать форм

г) двадцать четыре формы

14. Сколько может быть серийных рядов у серии?

а) 4 ряда

б) 12 рядов

в) 24 ряда

г) 48 рядов

15. Какой технике композиции XX века принадлежит следующее определение?

Композиционная техника, в основе которой лежит соединение в одном произведении двух или более стилевых моделей — в контрастном или взаимодополняющем соотношении.

а) эклектика

б) сонорика

в) полистилистика

г) минимализм

16. Кто из композиторов является теоретиком полистилистики?

а) С. Губайдулина

б) Э. Денисов

в) А. Шнитке

г) А. Пярт

17. Назовите два вида полистилистики.

а) коллажная полистилистика

б) эклектическая полистилистика

в) симбиотическая полистилистика

г) контрастная полистилистика

18. К какому термину относится выражение «искусство точек»?

а) серия

б) пуантилизм

в) техника мультипликации высот

г) сериализм

19. В каких сочинениях К. Штокхаузена представлена концепция «мировой музыки»?

а) гепталогия «Свет»

б) «Телемузыка»

в) «Гимны»

г) «Настрой»

20. К какой технике композиции принадлежит специфический признак звучания, выражающийся в недифференцируемости тонов на слух?

а) алеаторика
б) додекафония
в) сонорика
г) “tintinnabuli”

21. Назовите три простых фактурных типа сонорной музыки:

а) точка
б) пятно
в) россыпь
г) линия

22. Назовите три составных фактурных типа сонорной музыки:

а) пятно
б) линия
в) поток
г) полоса

23. *«Созвучия, построенные из больших и малых секунд, последование которых происходит от верхних тонов обертонового ряда и имеет, следовательно, акустическое обоснование»* — **какому термину принадлежит это определение?**

а) конкорд
б) кластер
в) «лирическая вязь»
г) модус

24. «*Одноголосный электронный* музыкальный инструмент*, с 7-октавной клавиатурой фортепианного типа, а также нитью с кольцом, надеваемым на указательный палец правой руки»* **— какому инструменту принадлежит это определение?**

а) телгармониум
б) траутониум
в) терменвокс
г) Волны Мартено

25. *«В его основе лежит мелодическая горизонталь, в которой существуют только два модуса: движение по звукам диатонической гаммы и по трезвучию, чаще всего минорному»* — **какой стиль музыки XX века описан таким образом?**

а) минимализм
б) неоромантизм
в) новый традиционализм
г) tintinnabuli

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

К теме: Авангард «второй волны»: серийность, сериализм, постсериализм.

1. *Волконский А.* “Musica stricta” для фортепиано
2. *Штокхаузен К.* “Kreuzspiel” («Перекрестная игра») для гобоя, бас-кларнета, фортепиано и 3 ударных

К теме: Фольклор и музыка XX века.

1. *Сидельников Н.* «Сокровенны разговоры» — кантата для смешанного хора *a capella* с эпизодическим участием ударных
2. *Мартынов В.* «Ночь в Галиции» для фольклорной группы и струнного ансамбля
3. *Леденев Р.* «Попевки» — цикл из пяти пьес для струнного квартета ор. 21
4. *Денисов Э.* «Плачи» для сопрано, ударных инструментов и фортепиано

К темам: Сонорика как один из ведущих эстетических принципов Новейшей музыки (а также — «Символика в творчестве С. Губайдулиной»).

1. *Губайдулина С.* “In croce” для виолончели и органа
2. *Губайдулина С.* “De profundis” для баяна соло
3. *Губайдулина С.* «Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра
4. *Лигети Д.* “Atmospheres” («Атмосферы») для оркестра
5. *Лигети Д.* “Lux aeterna” для 16-голосного смешанного хора *a capella*
6. *Лютославский В.* «Книга для оркестра»
7. *Лютославский В.* “Musique funèbre” («Траурная музыка») для струнного оркестра
8. *Лютославский В.* Три постлюдии для оркестра
9. *Пендерецкий К.* “Threnody for the Victims of Hiroshima” (“Tren”, “Плач по жертвам Хиросимы») для 52 струнных
10. *Дж. Крам* “Ночь четырех лун” для альта, альтовой флейты (и флейты-пикколо), банджо, электрической виолончели и ударных
11. *Дж. Крам* «Голос кита» для трех исполнителей в масках

К теме: Полистилистические тенденции в зарубежной и отечественной музыке второй половины XX века.

1. *Пярт А.* Коллаж на тему B-A-C-H для гобоя, струнного оркестра, клавесина и фортепиано
2. *Шнитке А.* Вторая соната для скрипки и фортепиано

К теме: Концептуализм как новый подход к содержательной функции произведения в музыке второй половины XX века. Экспериментализм Дж. Кейджа.

1. *Кейдж Дж.* “Imaginary Landscape” № 1 («Воображаемый пейзаж») — электронная музыка в сопровождении ударных
2. *Кейдж Дж.* “In a Landscape” для фортепиано и арфы

К теме: Медитативность как свойство музыкального мышления в музыке второй половины XX века. Эстетика «Новой простоты». Творчество А. Пярта, В. Сильвестрова.

1. *Пярт А.* “Fratres” («Братья») для камерного ансамбля старинных или современных инструментов
2. *Пярт А.* “Tabula rasa” («Чистая доска») двойной концерт для двух скрипок, струнного оркестра и препарированного фортепиано
3. *Пярт А.* «Если бы Бах разводил пчел…» для фортепиано, духового квинтета, струнного оркестра и ударных
4. *Сильвестров В.* «Китч-музыка» для фортепиано
5. *Сильвестров В.* «Тихие песни» — цикл из 24 песен для баритона или сопрано и фортепиано

6. *Сильвестров В.* «Постлюдия DSCH» для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано
7. *Сильвестров В.* «Реквием для Ларисы» для смешанного хора, солистов и оркестра

К теме: Минимализм и репетитивная техника в творчестве зарубежных и отечественных композиторов.

1. *Мартынов В.* «Плач Иеремии» для смешанного хора или для ансамбля солистов *a capella*
2. *Гласс Ф.* “Mad Rush” («Бешеный натиск») для фортепиано или органа
3. *Райли Т.* “In C” для неопределенного состава участников
4. *Райх С.* “Different Trains” («Разные поезда» — № 1, 2, 3) для струнного квартета или магнитофонной ленты
5. *Райх С.* “Piano Phase” («Фортепианная фаза») для двух роялей или двух маримб

К теме: Электроакустическая музыка.

1. *Артемьев Э.* «Двенадцать взглядов на мир звука: Вариации на один тембр»
2. *Денисов Э.* «Пение птиц» для магнитной ленты и подготовленного фортепиано
3. *Лигети Д.* “Artikulation”
4. *Шеффер П. / Анри П.* “Symphonie pour un homme seul” («Симфония для одного человека»)
5. *Шнитке А.* «Поток»
6. *Штокхаузен К.* “Gesang der Jünglinge” («Пение отроков»)

К теме: Спектральная музыка.

1. *Гризе Ж.* “Modulations” («Модуляции») для 33 исполнителей
2. *Гризе Ж.* “Périodes” («Периоды») для 7 исполнителей
3. *Гризе Ж.* “Talea” для скрипки, виолончели, флейты, кларнета и фортепиано
4. *Мюрай Т.* “Désintégrations” («Расщепления») для 17 инструментов и электронных звуков

К теме: Постмодернизм как универсальный тип мышления художественного творчества в музыкальном искусстве XX – начала XXI веков.

1. *Берио Л.* Симфония для восьми голосов и оркестра
2. *Тарнопольский В.* «Маятник Фуко» для инструментального ансамбля

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. *Высоцкая М., Григорьева Г.* Музыка XX века: От авангарда к постмодерну: Учебное пособие. М., 2011.
2. История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие. М., 2007.
3. Теория современной композиции: Учебное пособие. М., 2005.
4. История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник. СПб., 2005.
5. *Соколов А.* Введение в музыкальную композицию XX века. М., 2004.

Дополнительная:

1. *Алдошина И., Приттс Р.* Музыкальная акустика: Учебник. СПб., 2006.

2. Альфред Шнитке // История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник. СПб., 2005. С. 253—283.
3. *Амрахова А.* Современная музыкальная культура. Поиск смысла: Избранные интервью и эссе о музыке и музыкантах. М., 2009.
4. *Артемьев Э.* Что такое «АНС» // Сов. музыка, 1962. № 2. С. 35—37.
5. *Асафьев Б.* Книга о Стравинском. Л.,1977.
6. *Байер К.* Репетитивная музыка // Сов.музыка, 1991. № 1. С. 106—111.
7. *Берио Л.* Размышление о двенадцатитоновом коне / Пер. с нем. Е. Окуневой // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия / Ред-сост. Т. Кюрегян, В. Ценова. М., 2009. С. 195—200.
8. *Берио Л.* Фрагменты из интервью и статей / Пер. Л. Кириллиной // XX век. Зарубежная музыка: Очерки и документы. Вып. 2. М., 1995. С. 110—125.
9. *Берри М.* Серийная музыка Софии Губайдулиной // Проблемы музыкальной науки, 2009. № 2 (5). С. 48—56.
10. *Булез П.* Между порядком и хаосом // Сов. музыка, 1991. № 7. С. 23—28.
11. *Булез П.* Ориентиры I. Воображать. Избранные статьи. М., 2004.
12. *Варунц В.* Музыкальный неоклассицизм. М., 1988.
13. Витольд Лютославский // История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие. М., 2007. С. 108—124.
14. *Гаврилова Н.* Введение // История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие. М., 2007. С. 9—21.
15. *Гецелева Е.* Tintinnabuli Арво Пярта: Диалог с прошлым или абстрагирование от времени // Искусство XX века: Диалог эпох и поколений. Сб. статей. Т. 2. Н. Новгород, 1999. С. 145—155.
16. *Григорьева Г.* Истинно русский композитор: О музыке Н. Сидельникова // Музыка из бывшего СССР: Сб. статей. Вып. 2. М., 1996. С. 75—92.
17. *Григорьева Г.* Николай Сидельников. М., 1986.
18. *Григорьева Г.* Новые эстетические тенденции музыки второй половины XX века. Стили. Жанровые направления // Теория современной композиции: Учебное пособие. М., 2005. С. 23—39.
19. *Гризе Ж.* Структурирование тембров в инструментальной музыке / Пер. с фр. Д. Шутко // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия / Ред-сост. Т. Кюрегян, В. Ценова. М., 2009. С. 311—344.
20. *Денисов Э.* Музыка и машины // Э. Денисов. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986. С. 153.
21. *Денисова Е.* Неоромантические аспекты в отечественном инструментальном концерте последней трети XX века. Автореферат дис. … канд. искусствоведения. М., 2001.
22. Джон Кейдж // Музыкальная культура США XX века: Учебное пособие / ред. кол. М. В. Переверзева (отв. ред.), М. А. Сапонов, С. Ю. Сигида. М., 2007.
23. Джон Кейдж, Лу Харрисон // История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие. М., 2007. С. 483—486.
24. *Дмитрюкова Ю.* Разочарование первооткрывателя // Муз. академия, 2003. № 2. С. 90—96.
25. *Дроздецкая Н.* Джон Кейдж: творческий процесс как экология жизни. М., 1993.
26. *Друскин М.* Игорь Стравинский. Л.-М., 1974.
27. *Дубинец Е.* Джон Кейдж: Искусство избавления от клея // Дубинец Е. Made in USA: Музыка — это всё, что звучит вокруг. М., 2006.
28. *Дубинец Е.* Минимализм // Дубинец Е. Made in USA: Музыка — это всё, что звучит вокруг. М., 2006. С. 96—114.
29. *Дубинец Е.* О современной музыкальной нотации. Киев, 1999.

30. *Дубинец Е.* Полистилистика // Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. Киев, 1999. С. 101—105.
31. Дьёрдь Лигети // История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие. М., 2007. С. 51—57.
32. *Дьёрдь Лигети.* Личность и творчество. Сб. статей / Сост. Ю. Крейнина. М., 1993.
33. *Екимовский В.* «Макроминимализм» // Миф. Музыка. Обряд: Сб. статей / ред.-сост. М. Катунян. М., 2007. С. 312—314.
34. *Ерохин В.* De musica instrumentalis: Германия. 1960—1990. Аналитические очерки. М., 1997.
35. *Задерацкий В.* Электронная музыка и электронная композиция // Муз. академия, 2003. № 2. С. 77—89.
36. *Зарипов Р.* Кибернетика и музыка. М., 1971.
37. *Зарипов Р.* О программировании процесса сочинения музыки // Проблемы кибернетики. Вып. 7. М., 1961. С. 151—160.
38. *Зенкин К.* Музыка в «час нуль» культуры // Жабинский К., Зенкин К. Музыка в пространстве культуры. Вып. 2. Ростов-на-Дону, 2003.
39. *Зенкин К.* Джон Кейдж и «час нуль» культуры // Джон Кейдж. К 90-летию со дня рождения: Материалы науч. конференции. М., 2004. С. 67—78.
40. *Ивашкин А.* Беседы с Альфредом Шнитке. М., 1994.
41. *Ивашкин А.* Кшиштоф Пендерецкий. М., 1983.
42. *Ивашкин А.* Шостакович и Шнитке: К проблеме большой симфонии // Муз. академия, 1995. № 1. С. 1-8.
43. Интервью (беседа Т. Фрумкис с В. Сильвестровым) // Советская музыка, 1990. № 4.
44. *Казанцева Л.* Полистилистика в музыке: Лекция по курсу «Анализ музыкальных произведений». Казань, 1991.
45. Карлхайнц Штокхаузен // История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие. М., 2007. С. 253—277.
46. *Катунян М.* «Новая простота» // Теория современной композиции: Учебное пособие. М.: Музыка, 2005. С. 485—487.
47. *Катунян М.* «Пение птиц» Э. Денисова: композиция — графика — исполнение // Свет. Добро. Вечность. Памяти Эдисона Денисова. М., 1999. С. 382—398.
48. *Катунян М.* Минимализм и репетитивная техника // Теория современной композиции: Учебное пособие. М., 2005. С. 465—488.
49. *Катунян М.* Новый тривий XX века: звук, число, обряд (А. Пярт, Л. Рубинштейн) // Миф. Музыка. Обряд. Сб. статей / Ред.-сост. М. Катунян. М., 2007. С. 179—194.
50. *Катунян М.* Параллельное время Владимира Мартынова // Музыка из бывшего СССР: Сб. статей. Вып. 2. М., 1996. С. 41—74.
51. *Катунян М.* Параллельное время Владимира Мартынова // Музыка из бывшего СССР. Вып. 2. М., 1996. С. 41—74.
52. *Катунян М.* Сакральный канон как архетип минималистской композиции //Muzicos komponavimo principai. Teorija ir praktika. Vilnius, 2001. С. 99—111.
53. *Катунян М.* Статическая тональность // Laudamus: К шестидесятилетию Ю. Н. Холопова / Отв. ред. В. С. Ценова. М., 1992. С. 120—129.
54. *Кириллина Л.* Лючано Берио // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. Вып. 2. М., 1995. С. 79—80.
55. *Кириллина Л.* Лючано Берио // XX век. Зарубежная музыка: Очерки и документы. Вып. 2. М., 1995. С. 74—109.
56. *Когоутек Ц.* Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
57. *Кокорева Л.* Музыкальная культура Польши XX века: Кароль Шимановский, Витольд Лютославский, Кшиштоф Пендерецкий. Очерки. М., 1997.
58. *Колико Н.* Эстетика и типология музыкального звука Хельмута Лахенмана. Лекция по курсу современной гармонии. М.: РАМ им. Гнесиных, 2002. С.12-21.

59. Компьютер для композитора: Интервью с Игорем Кефалиди // Звукорежиссер: информационно-технический журнал, 2002. № 8. С. 77.
60. *Коробейникова Е.* «Симфония» Лючано Берио в ситуации «диалога культур» // Приношение музыке XX века: Сб. статей / Сост. А. Коробова, М. Городилова. Екатеринбург, 2003. С. 107—128.
61. *Коробова А.* Диспозиция вербального текста в третьей части Симфонии Берио // Приношение музыке XX века: Сб. статей / Сост. А. Коробова, М. Городилова. Екатеринбург, 2003. С. 129—141.
62. *Крапивина И.* Проблемы формообразования в музыкальном минимализме: Автореферат дисс. ... канд. иск. Новосибирск, 2003.
63. *Крейнина Ю.* Дьёрдь Лигети и Витольд Лютославский: Параллели и сопоставления // Laudamus. Сборник статей к 60-летию профессора Ю. Н. Холопова. М., 1992. С. 155—167.
64. *Кром А.* Музыкальный минимализм в контексте американского искусства XX века. Н. Новгород, 2010.
65. *Кром А.* Стив Райх и «классический минимализм» 1960-х — начала 1970-х годов // Муз. академия, 2002. № 3. С. 209—219.
66. *Кром А.* Стив Райх и судьбы американского музыкального минимализма. Автореферат дисс. … канд. иск. Нижний Новгород, 2003.
67. *Кузнецова М.* Медитативность как свойство музыкального мышления (Авет Тертерян, Арво Пярт, Валентин Сильвестров). Автореферат дисс. ... канд. иск. Москва, 2007.
68. *Курбатская С.* Серийная музыка: Вопросы истории, теории, эстетики. М., 1996.
69. *Курбатская С., Холопов Ю.* Пьер Булез, Эдисон Денисов. М., 1998.
70. Кшиштоф Педерецкий // История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие. М., 2007. С.124—134.
71. *Левая Т.* Приметы новой эпохи, или Диалог с 60-ми годами // История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник. СПб., 2005. С.177—206.
72. *Лианская Е.* Отечественная музыка в ракурсе постмодернизма: Автореферат дис. … канд. искусствоведения. М., 2004.
73. *Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодерна. М.—СПб., 1998.
74. *Лобанова М.* Дьёрдь Лигети: Эстетические взгляды и творческая практика 60—70-х годов (критика и размышления) // Теория и практика современной буржуазной культуры: Проблемы критики. ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 94. М., 1987. С. 140—172.
75. *Лобанова М.* Музыкальный стиль и жанр: История и современность. М., 1990.
76. *Лютославский В.* Материалы, воспоминания, беседы. М., 1998.
77. Лючано Берио // История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие. М., 2007. С. 316—331.
78. *Маклыгин А.* Сонорика // Теория современной композиции: Учебное пособие. М.: Музыка, 2005. С. 382—401.
79. *Манулкина О.* От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. СПб., 2010.
80. *Мартынов В.* Зона opus posth, или Рождение новой реальности. М., 2005.
81. *Мартынов В.* История богослужебного пения. М., 1994.
82. *Мартынов В.* Конец времени композиторов. М., 2002.
83. *Мартынов В.* Музыка, космос и космическое пространство // Миф. Музыка. Обряд: Сб. статей. М., 2007. С. 26—30.
84. Минимализм // Музыкальная культура США XX века: Учебное пособие / Отв. ред. М. Переверзева. М., 2007. С. 324—372.
85. Музыка США второй половина XX века // История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие / отв. ред. Н. Гаврилова. М., 2005. С. 496— 515.
86. Музыка Эдисона Денисова: Материалы научной конференции, посвященной 65-летию композитора / Ред.-сост. В. Ценова. М., 1995.

87. *Мюрай Т.* [О микрокосме звука] (Фрагменты интервью с А. Ровнером) // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия / Ред-сост. Т. Кюрегян, В. Ценова. М., 2009. С. 345—346.
88. *Мюрай Т.* Путешествия в микрокосме звука: Интервью с А. Ровнером // Музыкальная академия, 1999. № 2. С. 161—163.
89. *Назайкинский Е.* Музыка — звуковой мир // Сов. музыка, 1986. № 11. С. 82—90.
90. *Нестьева М.* Арво Пярт // Композиторы союзных республик. Вып. 2. М., 1977.
91. *Никольская И.* От Шимановского до Лютославского и Пендерецкого. М.,1990.
92. *Нисбет А.* Звуковая студия. Москва: «Связь», 1979.
93. *Павлишин С.* Валентин Сильвестров. Киев, 1989.
94. *Пелецис Г.* Принцип аддиции в «Tabula rasa» Арво Пярта // Новое сакральное пространство. Духовные традиции и современный культурный контекст: Материалы науч. конференции / Научные труды МГК им. П. И. Чайковского. Сб. 47. М., 2004. С. 143—161.
95. *Переверзева М.* «Числовые пьесы» Джона Кейджа // Музыковедение, 2005. № 4. С. 11—20.
96. *Переверзева М.* Концепция индетерминизма в концерте для фортепиано и оркестра Джона Кейджа // Музыкальная академия, 2004. № 4. С. 205—210.
97. *Переверзева М.* Новые формы Новейшей музыки Джона Кейджа // SATOR TENET OPERA ROTAS. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа (к 70-летию со дня рождения). М., 2003. С. 268—274.
98. *Переверзева М.* Ритмические структуры в музыке Джона Кейджа: Новый принцип организации формы // Наука о музыке. Слово молодых ученых: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Казань, 2006. С. 259—285.
99. *Переверзева М.* Сонорная модальность, или Об одном методе композиции Кейджа // Джон Кейдж. К 90-летию со дня рождения: Материалы научной конференции. М., 2004. С. 126—140.
100. *Петров В.* Джон Кейдж. «Европеры» (стилистическое обоснование) // Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории и методологии: Материалы Международной научной конференции 21-23 октября 2008 года / Сост. и отв. ред. Л. С. Дьячкова. М.: РАМ им. Гнесиных, 2009. С. 349—359.
101. *Петров В.* Звучащая природа в произведениях Джона Кейджа (о некоторых особенностях музыкального концептуализма) // Голос в культуре: Ритмы и голоса природы в музыке: Сб. статей. Вып. 3 / Ред.-сост. И. А. Чудинова, А. А. Тимошенко. СПб., 2011. С. 166—176.
102. *Петров В.* Звучащие листы Джона Кейджа: Графическая нотация и алеаторика // Музыкальная семиотика: Пути и перспективы развития: Сборник статей по материалам Второй Международной научной конференции 13-14 ноября 2008 года / Гл. ред. Л. В. Саввина. — Астрахань, 2008. С. 176—189.
103. *Петров В.* Произведения Джона Кейджа для подготовленного фортепиано // Музыкальное искусство: История и современность: Сборник научных статей к 40-летию Астраханской государственной консерватории / Гл. ред. Л. В. Саввина, ред.-сост. В. О. Петров. Астрахань, 2009. С. 59—68.
104. *Петрусева Н.* Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. М., 2002.
105. *Поспелов П.* Минимализм и репетитивная техника // Муз. академия, 1992. №4. С. 74—82.
106. Постмодернизм. Энциклопедия. Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001.
107. Пространство Эдисона Денисова: Материалы научной конференции, посвященной 70-летию композитора / Ред.-сост. В. Ценова. М., 1999.

108. *Пучков С.* Музыкальные компьютерные технологии как новый инструментарий современного творчества. Автореферат дис. … канд. искусствоведения. СПб., 2002.
109. Пьер Булез // История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие. М., 2007. С. 352—369.
110. Пьер Шеффер: «Я потратил свою жизнь впустую…» // Муз. академия, 2003. № 2. С. 90—98.
111. *Пярт А.* Правда очень проста. Беседа с композитором // Сов. музыка, 1990. № 1. С. 130-132.
112. *Райх С.* Моя жизнь с технологиями / пер. с англ. В. Громадина // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия / ред.-сост. Т. Кюрегян, В. Ценова. М., 2009. С. 289—301.
113. *Савенко С.* «Оттепель» и музыкальная жизнь 50—60-х годов // История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник. СПб., 2005. С. 13—38.
114. *Савенко С.* Musica sacra Арво Пярта // Музыка из бывшего СССР. Вып. 2. М., 1996. С. 208—228.
115. *Савенко С.* В ракурсе постмодерна // История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник / Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб., 2005. С. 541—554.
116. *Савенко С.* Владимир Тарнопольский: Восхождение к зрелости // Музыка России: От средних веков до современности. Сб. статей. Вып. 1. М., 2004. С. 325—345.
117. *Савенко С.* Двойной портрет на фоне поставангарда (В. Сильвестров и П. Кнайфель) // Музыка XX века. Московский форум: Материалы международных научных конференций. Научные труды МГК им. П. И. Чайковского. Сб. 25. М., 1999. С. 166—171.
118. *Савенко С.* Мир Стравинского: Монография. М., 2001.
119. *Савенко С.* Музыка в зеркале медитации // История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник. СПб., 2005. С. 284—349.
120. *Савенко С.* Музыкальные идеи и музыкальная действительность Карлхайнца Штокхаузена // Теория и практика современной буржуазной действительности. М., 1987.
121. *Савенко С.* Приключения в воображаемом пространстве. Заметки о творчестве Дьёрдя Лигети // Сов. музыка, 1987. № 6. С. 110—117.
122. *Савенко С.* Рукотворный космос Валентина Сильвестрова // Музыка из бывшего СССР. Вып. 1. М., 1994. С. 72—87.
123. *Савенко С.* Сумерки времен // Муз. академия, 2000. № 2. С. 18—20.
124. *Савенко С.* Фантом постмодернизма // Русская музыка. Рубежи истории: Материалы международной научной конференции. Научные труды МГК им. П. И. Чайковского. Сб. 51. М., 2005. С. 7—16.
125. *Сардарян Д.* Музыкальные шифры Дмитрия Смирнова // Музыковедение, 2007. № 4. С. 54—59.
126. Свет. Добро. Вечность. Памяти Эдисона Денисова. Статьи. Воспоминания. Материалы / Ред.-сост. В. Ценова. М., 1999.
127. *Севашко Д.* Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство. М., 2004.
128. *Сильвестров В.* Сохранять достоинство… // Сов. музыка, 1990. № 4. С. 11—17.
129. *Сильвестров, 2004*: Сильвестров В. Музыка – это пение мира о самом себе… Сокровенны разговоры и взгляды со стороны: Беседы, статьи, письма / Автор статей, составитель, собеседница М. Нестьева. Киев, 2004.
130. *Смирнов В.* Возникновение неоклассицизма и неоклассицизм И. Стравинского // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 2, М., 1973.

131. *Смирнов Д.* Постлюдия памяти А. Шнитке // Муз. академия, 2001. № 2. С. 21—24.
132. *Сниткова И.* «Немое» слово и «говорящая» музыка (очерк идей московских криптофонистов) // Музыка XX века. Московский форум: Материалы международных научных конференций. Научные труды МГК им. П. И. Чайковского. Сб. 25. М., 1999. С. 98—109.
133. *Соколов А.* Введение в музыкальную композицию XX века. М., 2004.
134. *Соколов А.* Взаимосвязь традиции и новаторство в музыке XX века как феномен художественного «договаривания» // Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. М., 2004. С. 6—24.
135. *Соколов А.* Музыкальная хронология XX века // Теория современной композиции: Учебное пособие. М., 2005. С. 14—22.
136. *Соколов А.* Спектральный метод // Теория современной композиции: Учебное пособие. М., 2005. С. 548—562.
137. София Губайдулина // История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник. СПб., 2005. С. 410—428.
138. *Супонева Г.* Проблемы нотации в музыке XX века. М., 1993.
139. *Тарнопольский В.* (Не)сентиментальное послание с вопросами для В. Тарнопольского // Музыкальная академия, 2004. №1. С. 22—23.
140. *Тарнопольский В.* «Когда время выходит из берегов» // Муз. академия, 2000. № 2. С. 14—17.
141. *Тарнопольский В.* Мост между разлетающимися Галактиками: Беседа I (с Н. Зейфас) // Музыкальная академия, 1993. № 2. С. 3—9.
142. *Тарнопольский В.* Мост между разлетающимися Галактиками: Беседа II (с И. Скворцовой) // Музыкальная академия, 1993. № 2. С. 10—14.
143. *Тарнопольский В.* Опера «Три сестры» как опыт интерпретации литературной классики // Современное исполнительство: К проблеме интерпретации музыки XX века: Материалы научно-практической конференции / Ред. И. Ромащук. М., 2003. С. 172—175.
144. Теория современной композиции: Учебное пособие. М., 2005.
145. *Тиба Д.* Симфоническое творчество Альфреда Шнитке: Опыт интертекстуального анализа. М., 2004.
146. *Токун Е.* Арво Пярт. Tintinnabuli: Стиль и техника // Музыкальная академия, 2007. № 1. С. 219—230.
147. *Трайнина Е.* «Постмодернистская чувствительность» и ее проявление на разных этапах эволюции стиля Дьёрдя Лигети // Музыковедение, 2008. № 8. С. 66—72.
148. *Ухов Д.* Филип Гласс, Альберт Эйнштейн и другие // Муз. академия, 1992. № 3. С. 191—195.
149. Фестиваль современной музыки «Альтернатива». Москва, 14—23 декабря 1990 года: Программа-буклет. М., 1990.
150. *Фрумкис Т.* «Ландшафты для слуха» Валентина Сильвестрова // Творчество современных композиторов. А. Караманов, В. Сильвестров, Ф. Гласс. М., 1991.
151. *Фрумкис Т.* Дух рискованной свободы: К портрету Валентина Сильвестрова // Музыкальная академия, 2008. № 1. С. 23—36.
152. *Фрумкис Т.* К истории одной (не)любви (Постлюдия DSCH В. Сильвестрова) // Музыкальная академия, 2006. № 3. С. 85—91.
153. *Холопов Ю.* Вклад Кейджа в музыкальное мышление XX века // Джон Кейдж. К 90-летию со дня рождения: Материалы научной конференции. М., 2004. С. 79—90.
154. *Холопов Ю.* Об общих логических принципах современной гармонии [Раздел 6. Электроника. С. Губайдулина. Vivente — non vivente] // Музыка и современность. Вып. 8. М., 1974. С. 268—276.

155. *Холопов Ю.* Сонористм // Муз. энциклопедия / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. В 6-ти томах. Т. 5. Симон — Хейлер. М., 1981. С. 207—212.
156. *Холопов Ю., Ценова В.* Двенадцатитоновые техники: серийность, сериализм, постсериализм // Теория современной композиции: Учебное пособие. М., 2005. С. 314—381.
157. *Холопов Ю., Ценова В.* Эдисон Денисов. М., 1993.
158. *Холопова В.* Николай Бердяев и София Губайдулина: В той же части вселенной // Советская музыка, 1991. № 10. С. 11—15.
159. *Холопова В.* София Губайдулина. М., 2008.
160. *Холопова В.* София Губайдулина. Путеводитель по произведениям. М., 2001.
161. *Холопова В., Чигарева Е.* Альфред Шнитке. Очерк жизни и творчества. М., 1990.
162. *Христиансен Л.* Из наблюдений над творчеством композиторов «Новой фольклорной волны» // Проблемы музыкальной науки: Сб. статей. Вып. 1. М., 1972. С. 198—218.
163. *Ценова В.* Культурология В. Тарнопольского // Музыка из бывшего СССР: Сб. статей. Вып.1. М., 1994. С. 283—296.
164. *Ценова В.* Неизвестный Денисов: Из записных книжек (1980/81—1986, 1995). М., 1997.
165. *Ценова В.* Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной. М., 2000.
166. *Ценова В.* Э. Денисов и судьбы отечественного авангардного движения // История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник. СПб., 2005. С. 369—389.
167. *Ценова В., Смирнов А.* Электроакустическая музыка // Теория современной композиции: Учебное пособие. М.: Музыка, 2005. С. 505—547.
168. *Чигарева Е.* «Ощущение бесконечно продолжающейся жизни…» // Сов. музыка, 1991. № 9. С. 13—19.
169. *Чигарева Е.* Альфред Шнитке // История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник. СПб., 2005. С. 253—283.
170. *Чигарева Е.* О семантике тональностей у Альфреда Шнитке // Семантика музыкального языка. Материалы научной конференции 29-31 марта 2005 г. / РАМ им. Гнесиных. Вып. 3. М., 2006. С. 91—96.
171. *Чигарева Е.* Полистилистика // Теория современной композиции: Учебное пособие. М.: Музыка, 2005. С. 431—449.
172. *Чигарева Е.* Семантическая организация в произведениях А. Шнитке 70-х — 80-х годов // Аспекты теоретического музыкознания. Л., 1989. С. 144—166.
173. *Чигарева Е.* Шнитке и Шенберг // А.Шнитке посвящается. Вып.2. М., 2001. С. 71—81.
174. *Шалтупер Ю.* О стиле В. Лютославского 60-х годов // Проблемы музыкальной науки. Вып. 3. М., 1975.
175. Шандор Соколаи, Дьёрдь Лигети, Дьёрдь Куртаг // История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие. М., 2007. С. 47—61.
176. *Шнитке А.* «Реальность, которую ждал всю жизнь…». Беседы с Ю. Макеевой и Г. Цыпиным // А. Шнитке посвящается. Вып. 2. М., 2001. С. 17—28.
177. *Шнитке А.* Полистилистические тенденции в современной музыке // Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. Очерк жизни и творчества. М., 1990. Приложение.
178. *Шнитке А.* Статьи о музыке. М., 2004.
179. *Шнитке А.* Стереофонические тенденции в современном оркестровом мышлении // Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 1. Науч. Труды МГК. Сб. 44. М., 2003. С. 185—194.

180. *Шнитке А.* Третья часть Симфонии Л. Берио // Шнитке А. Статьи о музыке / ред. А. Ивашкин. М., 2004. С. 88—91.
181. *Шульгин Д.* Годы неизвестности Альфреда Шнитке (Беседы с композитором). М., 1993.
182. *Шульгин Д.* Признание Эдисона Денисова. По материалам бесед. М., 1998.
183. *Шутко Д.* Первые рецепты спектральной композиции: Жерар Гризе // Музыкальная академия, 2000. № 4. С. С. 108—112.
184. *Шутко Д.* Французская спектральная музыка 1970—1980-х годов (Теоретические основы музыкального языка): Автореферат дисс. ... канд. иск. СПб., 2004.
185. *Эсаулова Т.* Языки культуры в вокально-хоровом творчестве Николая Сидельникова: Автореферат дис. … канд. искусствоведения. М., 2005.
186. *Юсфин А.* Фольклор и композиторское творчество // Советская музыка, 1967. № 8. С. 53—61.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (RépertoireInternationaldesSourcesMusicales)

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

8. 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.

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

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

Разработчик: Яковлев В.И.,доктор исторических наук, профессор кафедры баяна и аккордеона

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «История исполнительского искусства» - формирование у студентов научно обоснованного понимания роли и значения народных музыкальных инструментов в истории музыкальной культуры общества на разных этапах его развития.

Задачами дисциплины являются:

- анализ историографии истории изучения исполнительства на народных музыкальных инструментах в России;
- изучение вопросов формирования и развития народных музыкальных инструментов;
- изучение истории становления и развития ансамблевого и оркестрового исполнительства на народных инструментах в России;
- анализ развития сольного исполнительства на народных инструментах в России.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История исполнительского искусства» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, тесно взаимосвязана с дисциплинами «Специальный инструмент», «Музыкальная педагогика и психология», «Педагогическая практика», «Ансамбль», «Дирижирование».

Дисциплина «История исполнительского искусства» является одной из важнейших вузовских дисциплин в процессе воспитания и обучения исполнителей на народных инструментах. Изучение дисциплины дает возможность студенту по-новому, с исторических позиций, осмыслить сложные, во многом дискуссионные, проблемы периодизации исполнительства на народных инструментах, увязать эти проблемы с процессами формирования и развития русского и других народов России, их духовной и социальной культурой.

Самостоятельность дисциплины «История исполнительского искусства» заключается в том, что ее изучение представляет уникальную возможность полно и обстоятельно рассмотреть особенности становления исполнительства на народных

инструментах в России (в отличие, например, от стран Западной Европы), проанализировать историю исполнительство на отдельных народных инструментах (прежде всего инструментах русского народа), выявить роль и значение исполнителей (домристов, балалаечников, гусляров, гитаристов, баянистов, аккордеонистов), творческих коллективов (ансамблей, оркестров), показать основные тенденции в развитии (эволюции) как инструментария, так и исполняемого на нем репертуара, выявить достижения (просчеты) в исполнительстве в разные исторические периоды. В целом, изучение дисциплины «История исполнительского искусства» должно наметить перспективы дальнейшего развитии исполнительства на народных инструментах в России.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать:* принципы поиска необходимой теоретической информации; систему теоретической терминологии по данному предмету в разные эпохи.
	Уметь: критически осмысливать и обобщать теоретическую и информацию; применять системный подход в практике аналитической и исполнительской интерпретации музыкального произведения, написанного в традициях определенного гармонического стиля или в рамках норм определенной техники композиции XX века.
	Владеть: общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) в сочетании с основами специфических методов музыковедческого и исторического исследования.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	*Знать:* культурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
	Уметь: понимать социально-исторические, этические и философские различия различных культур.
	Владеть: навыком ведения собственной деятельности с учетом культурного разнообразия общества.
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности.	*Знать:* принципы организации библиотечных каталогов и функционирования поисковых систем сети Интернет.
	Уметь: выявлять ключевые слова, характеризующие изучаемую проблему, работать с различными видами библиотечных каталогов, поисковыми информационными системами сети Интернет с целью получения информации в области музыкального искусства.
	Владеть: навыком использования в своей профессиональной деятельности положений отечественных и зарубежных работ в области музыкально-исполнительского искусства.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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	1	2
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		144		

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины

Введение.
Раздел I. История исполнительства на русских народных музыкальных инструментах в IX - первой половине XVIII вв.
Раздел II. Народно-инструментальное исполнительское искусство в XVIII - XIX вв.
Раздел III. Формирование исполнительства на народных инструментах второй половины XIX - двадцатых годов XX вв.
Раздел IV. Исполнительство на народных инструментах двадцатых годов XX в. - середины XX в.
Раздел V. Современное исполнительства на народных инструментах

5.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

N/	Название разделов и тем	КР	СР	Всего
Введение				
1	История исполнительства на народных инструментах как научная и учебная дисциплина	1ч.	0,5 ч.	1,5ч.
2	Актуальные проблемы изучения истории исполнительства на народных инструментах	1ч.	1 ч.	2 ч.
Раздел I. История исполнительства на русских народных инструментах в X-XIX вв.				
3	История изучения русской народно-инструментальной культуры	2ч.	1ч.	3 ч.
4	Русские народные музыкальные инструменты	2ч.	0,5	2,5ч.
5	Роль скоморохов в становлении исполнительства на народных инструментах в XI - первой половине XVIII вв.	2ч.	1ч.	3 ч.
Раздел II. Народно-инструментальное исполнительское искусство в XVIII –XIX вв.				
6	Народно-инструментальные исполнительские традиции в музыкальной культуре России XVIII-XIX вв.	4ч.	1 ч.	5 ч.
7	Формирование в России исполнительства на гармонике в первой половине XIX века	4ч.	2 ч.	6 ч.
Раздел III.Формирование исполнительства на народных инструментах во второй половине XIX – двадцатых годах XX вв.				
8	Реконструкция в России гармоник	2ч.	2 ч.	4 ч.
9	Формирование в России ансамблевого и оркестрового исполнительства на гармониках	2ч.	2 ч.	4 ч.
10	Реконструкция балалайки. Создание первого в России "Кружка любителей игры на балалайке"	4ч.	1 ч.	5 ч.
11	Реконструкция домры. Создание в России первого Великорусского оркестра народных инструментов	4ч.	1 ч.	5 ч.
12	Формирование методической, научно-теоретической, репертуарной основы для обучения на русских народных инструментах	4ч.	2 ч.	6 ч.
Раздел IV. Исполнительство на народных инструментах двадцатых годов XX в.- середины XX в.				

13	Становление профессионального музыкального образования на народных инструментах	4ч.	1 ч.	5 ч.
14	Становление профессионального исполнительства на баяне	4ч.	2 ч.	6 ч.
15	Становление профессионального исполнительства на струнных народных инструментах	4ч.	2 ч.	6 ч.
16	Становление профессионального ансамблевого и оркестрового исполнительства на народных инструментах	4ч.	2 ч.	6 ч.
Раздел V. Современное исполнительство на народных инструментах				
17	Исполнительство на баяне	4ч.	2 ч.	6 ч.
18	Исполнительство на струнных щипковых инструментах	4ч.	2ч.	6 ч.
19	Ансамблевое и оркестровое исполнительство	2ч.	2 ч.	4 ч.
20	Развитие исполнительства на народных инструментах в Республике Татарстан	4ч.	2 ч.	6 ч.
	Курсовая работа		6 ч.	6 ч.
	Контроль	10 ч.		10 ч.
	ИТОГО:	72 ч.	36 ч.	108 ч.

5.3. Темы и краткое содержание

Введение

Тема 1. Курс «История исполнительства на народных инструментах» как научная и учебная дисциплина

История исполнительства на народных инструментах как научная и учебная дисциплина, изучающие проблемы национальных особенностей становления и развития исполнительства на народных инструментах в России.

Цель учебного курса.Задачи курса.

Методология и основные методы изучения истории исполнительства на народных инструментах.

Периодизация истории исполнительства на народных инструментах. Хронологический подход как важный исследовательский принцип, позволяющий рассматр**и**вать исполнительство на народных инструментах в процессе становления и развития.

Литература по истории исполнительства на народных инструментах. Классификация литературы, ее характеристика.

Тема 2. Актуальные проблемы изучения истории исполнительства на народных инструментах

Определение понятий "народные музыкальные инструменты", "народные академические инструменты", "традиционные народные музыкальные инструменты". Происхождение терминов, их современная интерпретация. Работы современных ученых И.В.Мациевского, М.И. Имханицкого, Д. И.Варламова. Роль и значение в разработке научно-теоретических понятий для истории исполнительства на народных инструментах.

Научные принципы изучение народных музыкальных инструментов.

Систематизация народных музыкальных инструментов. Работы К. Закса, Э. Хорнбостеля, В. М. Беляева. Роль и значение.

Классификация народных музыкальных инструментов. Теоретические принципы классификации. "Атлас музыкальных инструментов народов СССР" под редакцией К.А.Верткова, Э.Э. Язовицкой, Г.И.Благодатова как выдающееся явление в мировой музыкальной культуре. Роль и значение для истории исполнительства на народных инструментах.

Проблемы происхождения и развития русских народных музыкальных инструментов. Научные теории происхождения народных инструментов. Актуальность проблем на современном этапе развития исполнительства.

Раздел I. История исполнительства на русских народных музыкальных инструментах в IX - первой половине XVIII века

Тема 3. История изучения русской народно-инструментальной культуры.

Периодизация истории изучения исполнительства на народных инструментах. Условность периодизации изучения русской народно-инструментальной культуры. Выделение трех основных периодов.

Первый период (1770-1860). Накопление фактических данных. Попытки специального изучения народных инструментов и инструментальной музыки. Работа Я.Штелина. Описания Я.Штелиным пастушеского рожка, гудка, балалайки, парной свирели, колесной лире, волынки, украинской бандуры, прямоугольных гуслей.

Работа И.Гасри; разделы, посвященные музыкальным инструментам:
1- музыкальные инструменты русских крестьян; 2 - русская народная крестьянская музыка. Рассмотрение И.Гасри следующих инструментов: пастушеский рожок, одинарная свирель, парной свирель, русская многоствольная флейта типа флейты "Пана", пастушеский (охотничий) рог, волынка, балалайка с овальным корпусом, гудок, пятиструнные гусли, ложки. Применение И.Гасри сравнительного анализа русских музыкальных инструментов с музыкальными инструментами древних греков. Теория И.Гасри о происхождении русских народных инструментов. Попытка И.Гасри наметить историко-генетические корни русской инструментальной музыки. Попытка И.Гасри дифференциации сельской крестьянской инструментальной культуры от городской и придворной. Значение работ И.Гасри.

Работа С.А.Тучкова: описание русских народных инструментов, используемых в крестьянском быту до Петровских реформ. Попытки С.А.Тучкова классифицировать инструменты. Точка зрения С.А.Тучкова о происхождении русских народных инструментов.

Второй период (1860-1930). Целенаправленное изучение вопросов генезиса и исторической эволюции музыкальных инструментов. Работы В.Ф.Одоевского. Программа В.Ф.Одоевского по изучению народных музыкальных инструментов. Первый археологический съезд в России (1867), его роль и значение для изучения русских народных музыкальных инструментов.

А.С.Фаминцын - основоположник русской инструментоведческой науки. Работы А.С.Фаминцына "Скоморохи на Руси", "Гусли-русский народный инструмент", "Домра и сродные ей музыкальные инструменты русского народа". Применение в работах А.С.Фаминцына комплексного метода исследования народных инструментов: сравнительно-исторического, сравнительно-лингвистического, сравнительно-этнографического, фольклористического, социологического и др. Широкое использование А.С.Фаминцыным иконографических источников.

Н.И.Привалов - выдающийся исследователь русских народных инструментов. Историко-этнографическая направленность работ Н.И.Привалова о русском гудке, гуслях, ложках, варгане, духовых инструментах. Роль и значение работ.

Роль и значение работ А.С.Фаминцына и Н.И.Привалова для истории исполнительства на народных инструментах.

Работы М.О. Петухова, А.Л. Маслова, их роль и значение.

Третий период (1930-по настоящее время). Период активной записи инструментальных наигрышей и изучение бытующих инструментов. Работы К.В.Квитки, Е.В.Гиппиуса, Б.Ф.Смирнова, Ф.В.Соколова, А.В. Рудневой, К.А.Верткова, Г.И.Благодатова, А.М.Мирека. Роль и значение для истории исполнительства на русских народных инструментах.

Тема 4. Русские народные музыкальные инструменты

Классификация русских народных инструментов. Четыре группы инструментов. Подгруппы. Типы инструментов. Характеристика.

Древнейшие инструменты. Проблемы происхождения русских народных инструментов. Различные точки зрения на происхождение русских народных инструментов.

Русские народные инструменты в археологических памятниках. Археологические источники в решении проблем происхождения русских народных инструментов. Работы археологов Б.А. Колчина, В.И.Поветкина. Роль и значение для истории исполнительства.
Названия инструментов. Этимология терминов. Множественность терминологии.
Территория распространения инструментов. Исполнительские традиции. Характеристика.

Группа I. Духовые инструменты.
Подгруппа 1. Флейтовые.
Окарины
- Свистулька, свистелка, свисток. Исполнительство.
Продольные флейты
- Дудки тростниковые. Исполнительство.
- Сопель, сопль, сопелка, сиповка, пыжатка. Исполнительство.
- Одинарная свирель. Исполнительство.
- Парная свирель. Исполнительство.
Многоствольные
- Кувиклы, кугиклы, кувички, цевница. Ансамблевое исполнительство.
Поперечные флейты
- Посвистель. Упоминания в летописях.
Подгруппа 2. Язычковые.
Одинарно бьющийся язычок
- Сурна - один из древнейших инструментов.
- Волынка, дуда, коза, козица.
- Одинарная жалейка, рожок, брелка.
- Парная жалека.
Проскакивающий язычок
- Гармоника, гармонь, гармония, гармошка. Диатонические гармоники: тульская, саратовская, ливенская, бологоевская, касимовская, венская, "хромка". Хроматические гармоники: череповецкая, елецкая, московская рояльная.
Подгруппа 3. Мундштучные.
- Рог. Рог пастушеский. Рог ратный. Рог охотничий.
- Рожок.
- Труба. Труба ратная.
Группа II. Струнные инструменты.
Подгруппа 1. Щипковые
- Гусли - древнейший русский народный инструмент. Гусли крыловидные. Гусли шлемовидные. Гусли прямоугольные.
- Домра.
- Балалайка.
- Бандурка.
- Гитара.
Подгруппа 2. Смычковые
- Гудок.
- Скрипка.
- Лира (колесная).

Группа III. Мембранные инструменты
Подгруппа 1. Ударные
- Бубны. Бубны конные. Бубны пехотные.
- Тулумбас.
- Набат.
- Накры.
- Барабан.
- Бубен.

Группа IV. Самозвучащие инструменты
Подгруппа 1. Щипковые
- Варган.

Подгруппа 2. Ударные
- Ложки.
- Трещотки.
- Барабан, барабанка.
- Било.

Тема 5. Роль скоморохов в становлении исполнительства на народных инструментах в XI - первой половине XVIII вв.

Термин "скоморох". Происхождение термина. Применение термина в Болгарии (893-927 гг.). Термин "скоморох" на Руси в XI веке.

А.С.Фаминцын, Н.Ф.Финдейзен, А.А.Белкин, их работы о русских скоморохах-музыкантах. Карта расселения скоморохов. Отражение искусства скоморохов в литературных источника. Онежские былины.

Скоморохи в русском обществе.

Скоморохи на Руси как массовое явление. Скоморохи -полупрофессиональные музыканты. Социальное положение.

Деятельность скоморохов. Бродячие скоморохи, кочевой образ жизни. Участие в языческих обрядах, народных игрищах, гуляньях. Участие скоморохов в свадебных и поминальных обрядах. Используемый скоморохами музыкальный инструментарий.

Скоморохи - профессиональные музыканты. Служба у князей, знатных феодалов. Государева Потешная палата как первая профессиональная организация артистов разных специальностей. Организация, особенности деятельности Государевой Потешной палаты в середине XVI, XVII, начале XVIII веках. Используемый профессиональными скоморохами музыкальный инструментарий.

Взаимоотношения скоморохов с государством. Отношения скоморохов с языческой религией, причины. Взаимоотношения скоморохов с христианской религией и церковной властью. Противоречивость отношений, причины. Связь скоморошества с социальными изменениями в общественной жизни. Царские указы, направленные на уничтожение скоморошества как общественного явления. Уничтожение атрибутов скоморохов, в том числе и музыкальных инструментов. Последствия решений и действий власти на процессы развития народной - инструментальной культуры. Изменения в составе музыкального инструментария.

Скоморохи-любители. Инструментарий скоморохов-любителей.

Проблема происхождения скоморохов. Актуальность проблемы. Различные точки зрения на проблему. Характеристика. Значение для истории исполнительства.

Раздел II. Народно-инструментальное исполнительское искусство в XVIII - XIX вв.

Тема 6. Народно-инструментальные исполнительские традиции в музыкальной культуре России XVIII - XIX вв.

XVIII век. Реформы Петра I. Основание Петербургской Академии наук. Открытие университетов. Изучение материальной и духовной культуры народов России. Академические экспедиции.

Русская национальная культура в XVIII - середины XIX вв. Народные музыкальные инструменты и народно-инструментальное исполнительство в структуре культуры общества. Особенности развития.

Рост градостроительства. Приток в города сельского населения. "Переход" русских народных инструментов, музыкантов - носителей народной инструментальной культуры из сельской (крестьянской) среды в новую - городскую среду. Широкое использование народных музыкальных инструментов бесписьменной традиции в городском быту как важнейший фактор дальнейшего развития исполнительства в XVIII веке.

Формирование и развитие в России новой формы использования народных инструментов в виде домашнего музицирования.

Гусли. Прямоугольные или столовые гусли. Инструмент для домашнего музицирования. Хроматический строй. Диапазон 4 - 5 октав. Близость инструмента к клавиру. "Социальный" статус инструмента. Гусли как инструмент мещан, горожан, небогатого купечества; замена инструментом клавира; исполнение бытового клавирного репертуара. Гусли как инструмент духовенства; исполнение псалмов, кантов. Гусли как национальный символ: "придворный" инструмент, инструмент аристократии; исполнение русских народных песен. Придворный камер-гуслист В.Ф.Трутовский, его роль в развитии исполнительства на гуслях. Гусельный репертуар. "Школы", "Самоучители" для гуслей. Ф. Кушенов - Дмитревский - создатель "Новейшей полной школы или самоучитель для гуслей". Распространенный в 18 - 19 вв. репертуар: "симфонии", полонезы, менуэты, марши. Характеристика.

Искусство игры на гуслях в 18 - середине 19 вв. как обыденное явление. Первые учителя-гуслисты. Первые камер-гуслисты: Матвей Маньковский, Петр Петрункевич, К.А.Кондратович. Характеристика.

Гудок. Краткость сведений использования инструмента в 18 - 19 вв. Сведения о гудке в поэтических произведениях В.И.Майкова, Н.П.Николаева, в высказываниях А.П.Сумарокова, И.М. Долгорукова.

Работа Н.И.Привалова о русском гудке; её роль и значение в изучении исполнительства на инструменте. "Выход" в начале 19 века гудка из профессиональной народно-инструментальной исполнительской практики. Причины.

Волынка. Особенности функционирования волынки в городском быту. Использование волынки для сопровождения танцевальных, плясовых номеров, различных музыкальных шуток, забав, веселых песен. Изображения в 18-начале 19 века волынки на лубочных картинках в руках Савоськи и Парамошки, Фомы и Ерёмы - представителей скоморошеского искусства. Выход волынки в 18 - 19 вв. из профессиональной исполнительской практике. Причины.

Балалайка как инструмент, используемый в профессиональной практике 18 - середины 19 века, пришедший на смену гудку и волынке. Смены народно-инструментальных стилей. "Дневник" Ф.Берхгольца о функционировании балалайки, об исполнительской практике игры на балалайке не только мужчин, но и женщин. Сведения Я.Штелина о балалайке 18 века. Характеристика.

И.Е.Хандошкин - один из первых известных в России в 18 веке исполнителей на балалайке. Краткая характеристика творчества. Известные балалаечники 18 - середины 19 вв. И.Ф.Яблочкин и В.И.Радивилов. М.Г.Хрунов, П.А.Байер, А.С.Паскин, Н.В.Лавров. Стремление исполнителей к усовершенствованию инструмента. Балалаечный мастер Иван Батов. Особенности конструкции балалаек И.Батова.

Использование балалайки в 18 - начале 19 вв. в качестве ансамблевого инструмента. Состав и характеристика ансамблей.

Использование балалайки в произведениях композиторов 18-19 века. Балалайка в опере М.М. Соколова "Мельник, колдун, обманщик и сват". Характеристика.
Сопель. Использование в 18-19 вв. в пастушеской практике.

Парная свирель. Использование в ансамблевой практике вместе с балалайкой, скрипкой, гармоникой.

Рожок. Одиночная игра на рожке. Игра в ансамбле. Выступления музыкантов-рожечников на "потемкинских" и "нарышкинских" увеселениях. Традиции в исполнении рожечниками специальных наигрышей - "натрубов", личных музыкальных "лейтмотивов". Проявление рожечниками импровизационно-технического мастерства. Традиции сопровождения рожечниками хоровому пению.

Традиции ансамблевой игры на рожках. Хоры рожечников. Многоголосное искусство рожечников. Локальные особенности. Территория бытования исполнительской традиции на рожках.

Хор владимирских рожечников под управлением Н.В.Кондратьева. Выступления коллектива в Петербурге, Москве, других городах России. Выступления на Всемирной выставке в Париже. Высказывания выдающихся русских композиторов о выступлениях владимирских рожечников. А.П.Бородин о ладовых особенностях обработок русских народных мелодий в исполнении рожечниками. Ю.Н.Мельгунов о значении вариантности в многоголосии владимирских рожечников.

Жалейка. Связь звучания жалейки с русскими народными песнями. Особенности тембра. Использование жалейки М.Е.Пятницким в хоровом исполнительстве.
Охотничий рог. Рог как сигнальный инструмент. Рог как уникальный русский народный музыкальный инструмент. Рог без клапанов. Роговые оркестры под управлением Яна Мареша. Особенности исполнительства на роге. Составы оркестров. Диапазоны оркестров

Распространение роговых оркестров. Рог с клапанами. Роговые оркестры в поместьях, усадьбах. Забвение роговых оркестров. Причины.

Кувиклы. Ансамблевое исполнительство на кувиклах. Инструментальные составы. Особенности распространения в России.

Тема 7. Формирование в России исполнительства на гармонике в первой половине XIX в.

Происхождение русской гармоники. Диатонические гармоники: тульская, саратовская, ливенская, бологоевская, касимовская, венская, "хромка".

Исполнительство на гармонике в России в 30-50 годы XIX веке. Различные взгляды на роль гармоники в рсской музыкальной культуре, их обоснованность. Отношение к гармонике выдающихся деятелей культуры России. Широкое распространение исполнительства на гармонике в России. Территориальные особенности использования гармоники в русской культуре.

Раздел III. Формирование исполнительства на народных инструментах второй половины XIX - двадцатых годов XX вв.

Вторая половина XIX - начало XX века как важнейший период в истории исполнительства на русских народных инструментах. Коренная ломка в составе русского народного инструментария и народно-инструментального исполнительства.

Тема 8. Реконструкция в России гармоник. Сольное исполнительство на гармониках

Гармоника в России во второй половине XIX - начале XX века. Особенности реконструкции гармоник для сольного концертного исполнительства. Хроматические гармоники: череповецкая, елецкая, московская рояльная.

Выдающиеся гармонисты России второй половины XIX - начала XX века. Творческие портреты. Конструктивные особенности гармоник. Репертуар. Гармонист

П.Е.Невский; творческая деятельность; черепашки Невского. Гармонист П.Ф.Жуков, творческая деятельность. Гармонист В.С.Варшавский; творческая деятельность; черепашки Варшавского.

Выдающийся татарский гармонист Ф.К.Туишев; концертно-исполнительская деятельность Ф.К. Туишева в конце XIX - начале XX вв.

Гармоника в музыкально-исполнительской, творческой деятельности В.В.Андреева. Роль и значение.

Я.Ф.Орландский-Титаренко, его роль в исполнительстве на гармонике.

П.Е.Стерлигов - выдающийся русский мастер, создатель новой конструкции гармоники для Я.Ф. Орланского-Титаренко. Особенности конструкции правой и левой клавиатуры. Значение для развития исполнительства на баяне.

Тема 9. Формирование в России ансамблевого и оркестрового исполнительства на гармониках

Создание в России первой хроматической гармоники. Н.И.Белобородов, жизненный и творческий путь. "Школа для хроматической гармоники по системе Н.И.Белобородова", ее роль и значение для становления профессионального исполнительства. Первые ансамбли гармонистов Н.И. Белобородова, их роль и значение. Первые оркестры хроматических гармоник под руководством Н.И.Белобородова, их роль и значение. Оркестр гармонистов под управлением В.П.Хегстрема. Характеристика.

Тема 10. Реконструкция балалайки. Создание первого в России "Кружка любителей игры на балалайке".

Балалайка конца XIX - начала XX века. Цель и задачи реконструкции инструмента.

В.В. Андреев - выдающийся исполнитель, общественный деятель, педагог. дирижер, ученый-исследователь русских народных музыкальных инструментов. Жизненный и творческий путь. Возрождение и реконструкция В.В.Андреевым балалайки на новой профессиональной (академической) основе. Первый "Кружок любителей игры на балалайке", его роль и значение в формировании профессионального исполнительства на русских народных инструментах. Выдающиеся композиторы, дирижеры, общественные деятели о роли балалайки в развитии русской культуры.

Тема 11. Реконструкция домры. Создание в России первого Великорусского оркестра народных инструментов

Домра конца XIX - начала XX века. Возрождение и реконструкция домры В.В.Андреевым. Конструктивные решения. Деятельность выдающихся инструментальных мастеров. С.И. Налимов - выдающийся мастер. Роль и значение для развития народного музыкального инструментария.

Унификация строя инструментов. Введение группы домр в ансамбль балалаек. Создание В.В.Андреевым первого Великорусского оркестра как выдающееся явление в мировой музыкальной культуре.

Концертно-исполнительская деятельность Великорусского оркестра как отражение национально-специфических особенностей русских народных инструментов, русской народно-инструментальной культуры.

А.К. Глазунов "Русская фантазия" - первое выдающееся произведение для оркестра народных инструментов. Роль и значение для развития народно-инструментального оркестрового исполнительства.

Тема 12. Формирование методической, научно-теоретической, репертуарной основы для обучения на русских народных инструментах

Роль и значение для становления исполнительства на народных инструментах творческой деятельности Н.П.Фомина, Н.И.Привалова, Ф.А.Нимана, В.Т.Насонова.

Н.П.Фомин. Жизненный и творческий путь. Роль и значение в формировании профессионального русского народного инструментария, в становлении и развитии исполнительства на народных инструментах. Педагогическая деятельность Н.П.Фомина. Композиторская деятельность Н.П.Фомина. Принципы выбора репертуара для оркестра народных инструментов.

Н.И.Привалов. Жизненный и творческий путь. Н.И. Привалов и научно-теоретическое изучение русских народных инструментов. Популяризация научных знаний. Роль Н.И.Привалова в практическом усовершенствовании народных инструментов. Активная исполнительская, педагогическая и дирижерская деятельность. Нацеленность Н.И.Привалова на создание новых ансамблевых и оркестровых коллективов.

Ф.А. Ниман. Жизненный и творческий путь. Педагогическая деятельность в Петербургской консерватории. Роль и значение в подготовке оркестрантов. Дирижерская, организаторская деятельность. Стремление сохраненить и развить традиции, заложенные В.В.Андреевым.

В.Т. Насонов. Жизненный и творческий путь. Музыкально-исполнительская и педагогическая деятельность. Работа по созданию оркестров народных инструментов среди солдат. Создание учебной и нотной литературы для отдельных народных инструментов, ансамблей и оркестров. Обработки народных мелодий, переложения для оркестра. Значение.

Раздел IV. Исполнительство на народных инструментах двадцатых годов XX - середины XX века

Тема 13. Становление профессионального музыкального образования на народных инструментах.

Роль и значение в становлении профессионального образования организаци**я** классов, отделений, кафедр народных инструментов. Первые учебные программы, их содержание**,** особенности.

1927 год. Отдел народных инструментов Харьковского государственного музыкально-драматического института. В.А.Комаренко - первый заведующий отделом. Значение.

1928 год. Класс народных инструментов в Киевском музыкально-драматическом институте им. Н.В.Лысенко. М.М. Гелис - первый педагог класса.

1934 год. Отдел народных инструментов в Киевской консерватории.

1939 год. Кафедра народных инструментов в Киевской консерватории.

М.М. Гелис - первый заведующий кафедрой. Роль и значение.

1948 год. Кафедра народных инструментов при Московском государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. А.С.Илюхин - первый заведующий кафедрой. Педагоги кафедры конца 40-х - 50-х годов:

В.Г.Горохов, Ю.Н.Шишаков, А.Е.Онегин, Н.Я.Чайкин, П.А.Гвоздев Н.К. Отделёнов, А.А.Сурков. Роль и значение.

Кафедры народных инструментов разных регионов России.

Тема 14. Становление профессионального исполнительства на баяне

Первые профессиональные баянисты. Исполнительская, творческая деятельность. Особенности репертуара.

Я.Ф.Орланский-Титаренко - первый исполнитель на новой, более совершенной по конструкции хроматической гармонике. Исполнительская и педагогическая деятельность Я.Ф. Орланского-Титаренко. Первый самоучитель для баяна Я.Ф. Орланского -Титаренко "Школа-самоучитель для хроматической гармоники "Баян" разных систем со всеми подробными объяснениями..." (1916-1917 гг.). Роль и значение.

В.В.Павлючук. Первый преподаватель по классу баяна в Ставропольском музыкальном техникуме (1935). Первый баянист - исполнитель сольного концерта (одно

отделение) (1934). Исполнитель первого концерта для выборного баяна с симфоническим оркестром композитора Сотникова. Характеристика.

П.А.Гвоздев - выдающийся отечественный баянист. Выпускник Казанского музыкального техникума по классу фортепиано (класс профессора Корбута), выпускник Ленинградской консерватории. Первый исполнитель сольного концерта в двух отделениях (1935 г.). Принципы составления концертных программ П.А.Гвоздевым. Первый исполнитель концерта для баяна Ф.Рубцова (1937). Характеристика.

И.Я.Паницкий - выдающийся отечественный баянист. Жизненный и творческий путь. Обработки И.Я. Паницкого как уникальное явление в исполнительстве на баяне. Характерные особенности обработок. Типы вариаций, технические, выразительные приемы. Победа И.Я. Паницкого на Всесоюзном смотре исполнителей на народных инструментах. Репертуар. Роль и значение для развития исполнительства на баяне в России.

Первые оригинальные произведения для баяна. Концерты для баяна композиторов Сотникова и Рубцова.

Тема 15. Становление профессионального исполнительства на струнных народных инструментах

Первые профессиональные балалаечники. А.Н.Зарубин, А.Д.Доброхотов, Н.Т.Успенский. Характеристика творчества.

Б.С.Трояновский - выдающийся отечественный балалаечник. Основоположник современной игры на балалайке. Новые приемы игры. Обработки русских народных мелодий. Характеристика.

А.С.Илюхин. Исполнитель и педагог. Отношение к исполнительским традициям Б.С. Трояновского. Характеристика. Роль и значение.

Известные балалаечники В.В. Нагорный и Н.Г. Хаврошин. Характеристика исполнительского творчества. Особенности репертуара.

Н.П.Осипов - выдающийся исполнитель-балалаечник, дирижер, общественный деятель. Влияние на профессиональный выбор Н.П.Осипова исполнительских традиций В.В.Андреева и Б.С.Трояновского.

Первые профессиональные домристы-трехструнники - основоположники игры на домре: В.Т.Насонов, С.А.Мартынов, П.П.Каркин. Первые издания пьес для домры П.П.Каркина.

Первые профессиональные домристы- четырехструнники: Г.П.Любимов, С.Тэш, С.Таль, Н.Кудрявцев. Квартет домристов-четырехструнников. Влияние на развитие исполнительства на домре.

Четырехструнная домра на Украине. Ученики М.М.Гелиса: С.А.Якушкин, Г.Н.Казаков, Н.Т.Лысенко, М.А.Марецкий. Репертуар. Значение.

Полемика 20-30-х годов вокруг трехструнной и четырехструнной домры.

Произведения для струнных инструментов. Первые переложения для домры. Первые оригинальные сочинения Н.Будашкина.

Исполнительство на гуслях. Исполнители на звончатых гуслях: О.У.Смоленский, В.П.Белявский, Д.Локшин, В.Н.Тихов, Ю.Евтушенко. Исполнительская деятельность.

Исполнители на щипковых гуслях: В.Н.Городовкая, О.Никитина, Н.Сорокина, Г.Воробьва, Г.Бубнова, М.Воронец, А.Догадова.

Тема 16. Становление профессионального ансамблевого и оркестрового исполнительства на народных инструментах

Развитие ансамблевого и оркестрового исполнительства на народных инструментах в послеоктябрьский период.

1918 год. Переименование "Великорусского оркестра". Сфера деятельности "Первого народного государственного оркестра". Характеристика.

1919 год. Организация ансамблей и оркестров народных инструментов в Москве. Братья П.И. и С.И.Алексеевы - организаторы и создатели первых московских оркестров. Б.С.Трояновский. Роль в создании московских оркестров. Создание в Москве Г.П.Любимовым из четырехструнных домр "Первого государственного оркестра старинных русских инструментов".
1921. Создание в Москве Государственного оркестра народных инструментов. Характеристика.
1925. Создание оркестра Ленинградского радио. В.В.Кацан, его роль в создании оркестра. Характеристика.
1926. Организация в Москве "Первого симфонического оркестра гармонистов. Л.М.Банович, его роль и значение в создании оркестра. Характеристика. Оркестр баянистов в Ленинграде под управлением А.Л.Клейнарда. Характеристика.
1927. Создание в Новосибирске оркестра при Первой Сибирской радиовещательной станции. Характеристика.
1936. Создание в Москве на базе Московского оркестра радиовещания Государственного оркестра народных инструментов. Характеристика.

Особенности инструментальный составов оркестров. Репертуар. Ансамблевое исполнительство на баяне. Трио баянистов в составе А.И.Кузнецова, Я.Ф.Попкова и М.Я. Макарова (с1934 года А.Ф.Данилова). Деятельность ансамбля. Роль и значение трио в развитии ансамблевого исполнительства. Репертуар ансамбля. Первые записи на радио. Значение записей.

Раздел V. Современное исполнительства на народных инструментах

Тема 17. Исполнительство на баяне

Ю.И.Казаков - выдающийся отечественный баянист, представитель нового - концертного направления в исполнительстве на баяне. Творческая деятельность. Особенности выбора репертуара. Совместная работа с мастерами над совершенствованием конструкции баяна.
Исполнительская и педагогическая деятельность известных баянистов: А.А.Сурков, А.Е.Онегин, С.М.Колобков. Характеристика. Значение.

Плеяда замечательных баянистов-исполнителей: В.А.Галкин, А.В.Беляев, В.В.Бесфамильный, А.И.Полетаев, Ю.А.Вострелов, В.К.Петров, Ф.Р.Липс, В.А.Семенов, А.В.Скляров. Характеристика. Роль и значение для развития исполнительства на баяне.
Известные аккордеонисты: Н.А. Кравцов, Ю.П.Дранга, В.Данилин. Характеристика.
Произведения для баяна. Композиторская деятельность Н.Чайкина,
Ю.Шишакова, К.Мясков, В.Подгорного А.Репникова, Вл.Золотарева, В.Гридина, Г.Шендерева, А.Тимошенко, К.Волкова, А. Кусякова, Е.Дербенко.

Тема 18. Исполнительство на домре и балалайке

Исполнительская деятельность домристов А.Я.Александрова, Р.В.Белова, В.А.Яковлева.

Современные выдающиеся домристы. А.А.Цыганков. Исполнительская, композиторская, педагогическая деятельность. Характеристика.
Т.И.Вольская. Исполнительская, педагогическая, научно-методическая деятельность. Исполнительские особенности. Характеристика.
В.И.Ивко - выдающийся украинский домрист. Исполнительские и педагогические принципы.
В.П.Круглов. Концертно-исполнительская и педагогическая деятельность.
Современный репертуар для домры. Особенности. Характеристика.
Исполнительская деятельность балалаечников. Творческие портреты
Е.Г.Авксентьева, Б.С.Феоктистова, Л.И.Воинова, М.Ф. Рожкова

П.И.Нечепоренко - выдающийся исполнитель на балалайке. Исполнительская, педагогическая и научно-методическая деятельность. Особености. Балалаечная школа П.И.Нечепоренко. Характеристика.
Е.Г.Блинов - выдающийся исполнитель на балалайке. Исполнительская, педагогическая, научно-методическая, общественная деятельность. Особености. Балалаечная школа Е.Г.Блинова. Характеристика.
А.Б.Шалов, А.В.Тихонов, А.С.Данилов, Ш.С.Амиров, В.Болдырев,
В.Зажигин, А.Горбачев. Исполнительская, педагогическая, научно-методическая деятельность. Характеристика.
Современный репертуар для балалайки. Особенности. Характеристика.

Тема 19. Ансамблевое и оркестровое исполнительство

Ансамблевые коллективы. Уральское трио баянистов, Сыктывкарское трио баянистов, Липецкое трио баянистов, Орловское трио баянистов.
Исполнительская деятельность. Ансамблевый репертуар.
Квартет баянистов Киевской филармонии как яркий пример высочайшего профессионализма и творческого долголетия. Репертуар.
Современные смешанные ансамбли. Дуэт О.Глухова и В.Азова, "Терем-квартет", "Джаз-балайка", "Сказ", "Жалейка", "Аюшка".
Современные оркестры народных инструментов. Главные коллективы России: Академический русский народный оркестр им. В.В. Андреева, Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н.П. Осипова, Академический оркестр русских народных инструментов Всероссийской телерадиокомпании, Государственный академический камерный оркестр "Боян", Государственный народный оркестр "Россия". Особенности инструментального состава. Характеристика.

Тема 20. Развитие исполнительства на народных инструментах в Республике Татарстан

Создание кафедры народных инструментов в Казанской консерватории. Роль и значение в формировании исполнительства на народных инструментах в Волго-Уральском регионе. В.П. Плетнев - первый заведующий кафедры. Жизненный и творческий путь. Первые педагоги кафедры: А.В. Тихонов, Н.А. Черняев, А.Г. Пирогов, Ц. Вамба, Л.А. Аншелес. Их роль и значение.
Современный педагогический состав кафедры. Оркестр народных инструментов Казанской консерватории. Роль и значение в формировании и развитии оркестрового исполнительства в Волго-Уральском региона.
Оркестр татарской музыки Казанской консерватории «Татарика». История создания, концертно-исполнительская деятельность.

6. Самостоятельная работая студентов

В процессе изучения дисциплины «История исполнительского искусства» особая роль уделяется организации самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа студентов по курсу является логическим продолжением лекционных занятий и предполагает, прежде всего, освоение лекционного материала, а также самостоятельное углубленное изучение значимых и актуальных проблем методики. Кроме того, самостоятельная работа предполагает изучение студентами дискуссионных проблем в истории формирования исполнительства на народных инструментах, прослушивание солистов-исполнителей, ансамблевых и оркестровых коллективов и т.д.
Самостоятельная работа - сложный, специфический метод обучения в высшей школе. Подготовка к самостоятельной работе начинается с изучения лекционного материала, знакомство с рекомендуемой педагогом литературы.

Важным этапом в самостоятельной работе студента является изучение и конспектирование рекомендуемой литературы, прежде всего он должен владеть навыками нахождения нужной литературы, знать основы библиографии. В библиотеке имеются каталоги (систематические, предметные, алфавитные). По курсу «История исполнительского искусства» в систематическом каталоге необходимо обратиться к отделам «Народные музыкальные инструменты», «История исполнительства на народных инструментах», «Инструментоведение», «Инструментовка», «Чтение партитур», «Музыкальная педагогика», «Психология», «Музыкальная акустика» и искать указанную в списке литературу и т.д.

В процессе изучения литературы студент должен изучить отдельно каждый вопрос, законспектировать наиболее важные, ценные положения вопроса, затем переходить к другим вопросам.

Конспект – сжатое, связное изложение содержание первоисточника или его части. Необходимо выписать Ф.И.О. автора, полное название произведения, где оно опубликовано, каким издательством, год издания и страницы.

При составлении конспекта рекомендуется прочитать «Введение», «Оглавление» работы. Выделяя основные мысли автора, полезно формулировать их своими словами, а в качестве подтверждения – выписывать цитаты, заключая в кавычки.

Самостоятельная работа студента по истории исполнительства обязательна, она требует серьезного, вдумчивого отношению к изучаемой дисциплине, специальности, прививает навыки ведения научно-исследовательской работы.

6.1. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ

Учебным планом направления подготовки 53.03.02 по дисциплине «История исполнительского искусства» предусмотрено написание курсовой работы.

Целью курсовой и дипломной работы является систематизация полученных ранее знаний, овладение навыками проведения научного исследования.

Задачи выполнения курсовой работы по дисциплине «Методика обучения игре инструменте»: совершенствование методов работы с научной и другой многочисленной литературой;

- овладение терминологическим аппаратом по дисциплине;
- разработка кратких рекомендаций по методике, имеющих прикладной характера для учащихся ДМШ и музыкальных заведений среднего профессионального образования;
- формирование навыков профессионального, грамотного изложения мыслей в письменной форме;
- умений устной защиты результатов научного исследования.

Темы курсовых работ - рефератов могут быть скорректированы и конкретизированы в зависимости от характеристик объекта исследования, доступности для студента источников (источниковой базы), уточнения понятийного аппарата. Все варианты тем должны быть согласованы с научным руководителем.

Структура курсовой работы.

Курсовая работа - реферат состоит из введения, основной части, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Введение.

Оно включает в себя следующие элементы:

- постановка проблемы, актуальность темы исследования;
- цель курсовой работы;
- задачи курсовой работы;
- обоснование структуры курсовой работы, т.е. объяснение автора, почему он считает целесообразным выбранную последовательность рассматриваемых вопросов;

- обзор использованной литературы, представляющий собой краткую характеристику документов, учебников, научных монографий, журнальных и газетных статей, сгруппированных по тем или иным признакам (отечественные и зарубежные авторы, время издания, детальность рассмотрения интересующих исследователя вопросов и др.).

Основные требования к введению заключаются в следующем:

1. Цель курсовой работы по «Методике обучения игре инструменте» должна быть тесно связана с местом рассматриваемой тематики в ряду других аспектов изучаемой дисциплины, значением данной темы исследования в практической музыкально-педагогической деятельности. Целью курсовой работы по данной дисциплине является получение студентом определенной информации, навыков, умений, необходимых для повышения эффективности его работы в качестве музыканта – исполнителя и педагога.

2. Задачи необходимо формулировать таким образом, чтобы их решение способствовало достижению поставленной цели. Их число и содержание должны соответствовать количеству и содержанию разделов в основной части курсовой работы.

3. Обзор использованной литературы не должен представлять собой её простой перечень. Он должен содержать только те источники, на которые в тексте курсовой работы есть ссылки.

Основная часть.

Структура основной части может быть традиционной и состоять из двух – трех разделов, которые, в свою очередь, состоят из двух или нескольких подразделов. Первый раздел, как правило, носит теоретический характер и представляет собой или анализ степени изученности данной проблемы в отечественной (и зарубежной) методической литературе, или описание исследовательских методик и терминологического аппарата, на основе которых строится дальнейшее исследование. Второй раздел содержит результатыконкретногоисследования на основе которых делаются рекомендации по решению главной проблем.

Заключение.

Основное его содержание представляет собой выводы о решении поставленных во введении задач и степени реализуемости цели курсовой работы.

Список использованной литературы.

Он имеет сквозную нумерацию и включает:

- учебную, монографическую литературу, статьи, которые печатаются в алфавитном порядке по фамилии автора (первого автора) или по первому слову названия.

Приложение.

Оно содержит текст, который носит вспомогательный характер, и его помещение в основную часть, по мнению автора, является нецелесообразным. Это, как правило, нотные примеры, справочные материалы. Приложение имеет собственное название и нумерацию страниц.

Основные правила оформления курсовых работ.

Курсовая работа по «Методике обучения игре на баяне (аккордеоне)» оформляется в соответствии с общими требованиями. Курсовая работа выполняется на белых листах бумаги формата А4 содной стороны от руки или компьютерным набором (шрифт Times New Roman, номер 14), полуторным интервалом. Размер левого поля – 30 мм, верхнего и нижнего – 20 мм, правого – 10 - 15 мм. Нумерация страниц проставляется по центру внизу страницы. Первая страница введения является третьей страницей, нумерация страниц начинается с неё.

Первой страницей работы является титульный лист, содержащий основные сведения о теме, авторе, научном руководителе, месте и времени написания курсовой работы.

Вторая страница курсовой работы – Содержание. Здесь представлена структура текста.

Важным элементом оформления курсовой работы является ссылка. Она необходима в следующих случаях:

- при прямом цитировании;
- если приводится цифровой и иной не общеизвестный материал других авторов;
- при упоминании точек зрения тех или иных авторов;
- в случае упоминания документов, книг, статей и др.

Ссылка оформляется непосредственно в тексте работы, по окончании смыслового элемента текста (абзаца, предложения или его части). Ссылка возможна или на источник в целом, или на страницу (диапазон страниц). Примеры:

- на источник: / 3 /.
- на страницу: / 3, 31/.
- на диапазон: / 3, 31-33/.

Первая цифра – номер источника в списке использованной литературы, вторая – номер страницы.

Объём курсовой работы. Студенты должны помнить, что в любом случае решающим фактором при проставлении оценки за курсовую, дипломную работу является степень раскрытия существа проблемы, заложенной в теме работы. Тем не менее примерный объём курсовой, дипломной работы должен составлять не менее 25-30 страницы текста без приложений.

6.3. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. История исполнительства на народных инструментах как научная и учебная дисциплина. Цель и задачи курса.
2. Определение понятий "народные музыкальные инструменты", "народные академические инструменты", "традиционные народные музыкальные инструменты".
3. Значение работ Я. Штелина, И. Гасри, С.А. Тучкова для изучения исполнительства на русских народных музыкальных инструментов.
4. А.С. Фаминцын и Н.И. Привалов - выдающиеся исследователи русских народных инструментов. Основные работы.
5. А.С. Фаминцын, Н.Ф. Финдейзен, А.А. Белкин о русских скоморохах-музыкантах.
6. Русская национальная культура в XVIII - середины XIX вв. Народные музыкальные инструменты и народно-инструментальное исполнительство в структуре культуры общества. Особенности развития.
7. Гудок в 18 - 19 вв. Работа Н.И. Привалова о русском гудке; её роль и значение в изучении исполнительства на инструменте.
8. Балалайка как инструмент, используемый в профессиональной практике 18 - середины 19 века, пришедший на смену гудку и волынке.
9. Использование балалайки в 18 - начале 19 вв. в качестве ансамблевого инструмента. Состав и характеристика ансамблей.
10. Жалейка. Связь звучания жалейки с русскими народными песнями. Особенности тембра. Использование жалейки М.Е.Пятницким в хоровом исполнительстве.
11. Происхождение русской гармоники. Диатонические гармоники: тульская, саратовская, ливенская, бологоевская, касимовская, венская, "хромка".
12. Вторая половина XIX - начало XX века как важнейший период в истории исполнительства на русских народных инструментах. Гармоника в России во второй половине XIX - начале XX века.
13. Выдающийся татарский гармонист Ф.К.Туишев; концертно-исполнительская деятельность Ф.К.Туишева в конце XIX - начале XX вв.
14. Создание в России первой хроматической гармоники. Н.И.Белобородов, жизненный и творческий путь. "Школа для хроматической гармоники по системе Н.И.Белобородова", ее роль и значение для становления профессионального исполнительства.
15. В.В. Андреев - выдающийся исполнитель, общественный деятель, педагог, дирижер, ученый-исследователь русских народных музыкальных инструментов. Жизненный и творческий путь.

16. Создание В.В.Андреевым первого «Великорусского оркестра» как выдающееся явление в мировой музыкальной культуре. Концертно-исполнительская деятельность «Великорусского оркестра» как отражение национально-специфических особенностей русских народных инструментов, русской народно-инструментальной культуры.
17. Роль и значение для становления исполнительства на народных инструментах творческой деятельности Н.П.Фомина, Н.И. Привалова, Ф.А.Нимана, В.Т.Насонова.
18. Я.Ф. Орланский-Титаренко - первый исполнитель на хроматической гармонике новой конструкции. Исполнительская и педагогическая деятельность.
19. П.А. Гвоздев - выдающийся отечественный баянист. Исполнительская, педагогическая деятельность.
20. Первые оригинальные произведения для баяна.
21. Н.П. Осипов - выдающийся исполнитель-балалаечник, дирижер, общественный деятель. Жизненный и творческий путь.
22. Первые профессиональные домристы- четырехструнники. Влияние на развитие исполнительства на домре.
23. Первые переложения и оригинальные сочинения для домры. Характеристика.
24. Развитие оркестрового исполнительства на народных инструментах в послеоктябрьский период.
25. Ансамблевое исполнительство на баяне. Деятельность первых ансамблей. Репертуар ансамблей. Первые записи на радио. Их роль и значение.
26. Исполнительская и педагогическая деятельность известных баянистов старшего поколения: А.А.Суркова, А.Е.Онегина, С.М.Колобкова. Характеристика. Значение.
27. Известные аккордеонисты: Н.А. Кравцов, Ю.П.Дранга, В.Данилин. Краткая характеристика.
28. Исполнительская деятельность домристов А.Я.Александрова, Р.В.Белова, В.А. Яковлева. Краткая характерисика.
29. Исполнительская деятельность балалаечников. Творческие портреты Е.Г.Авксентьева, Б.С.Феоктистова, Л.И.Воинова, М.Ф. Рожкова
30. Краткая характеристика исполнительской, педагогической, композиторской, научно-методической деятельности известных балалаечников: А.Б.Шалова, А.В.Тихонова, А.С. Данилова, Ш.С. Амирова, В.Болдырева, В.Зажигина, А.Горбачева.
31. Квартет баянистов Киевской филармонии как яркий пример высочайшего профессионализма и творческого долголетия. Репертуар.
32. Современные оркестры народных инструментов. Главные коллективы России. Особенности инструментального состава. Характеристика.
33. Кафедра народных инструментов Казанской консерватории. История формирования и развития
34. Педагоги кафедры народных инструментов Казанской консерватории В.П. Плетнев, А.В. Тихонов, Н.А. Черняев, А.Г. Пирогов, Л.А. Аншелес. Роль и значение для становления профессионального исполнительства на народных инструментах в Татарстане, Волго-Уралье, России.
35. Оркестр народных инструментов Казанской консерватории. Роль и значение в формировании и развитии оркестрового исполнительства в Волго-Уральском региона.
36. Оркестр народной музыки Казанской консерватории «Татарика». Роль и значение в формирование современных ансамблей оркестров национальных инструментов.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Рекомендуемая литература (основная)

1. Вертков К.А. Русские народные музыкальные инструменты.-Л.: Музыка, 1975.- 282 с.
2. Имханицкий М.И. История баянного и аккордеонного искусства: учебн. пособие. - М., РАМ им. Гнесиных, 2006.- 520 с., с ил.

3. Имханицкий М.И. История исполнительства на русских народных инструментах. - М., 2002.
4. Имханицкий М.И. Новые тенденции в современной музыки для русских народных инструментов. - М.,1981.
5. Имханицкий М.И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в России. Учебное пособие для музыкальных вузов и училищ / РАМ им. Гнесиных. - М., 2008. – 370 с., с ил., нотн. ил.
6. Имханицкий М.И. Творчество Ю.Н.Шишакова. - 1976.
7. Имханицкий М.И. У истоков русской оркестровой культуры. - М.,1987. Квитка К.В. Несколько слов о русском гудке // К.Квитка.Избранные труды в двух томах. - М.: Советский композитор,1973.- Том 2. - С.210-212.
8. Музыкальные инструменты в истории культуры [Текст] : сборник материалов Международной инструментоведческой конференции, посвященной 100-летию К.А.Верткова / РИИИ. - СПб. : [б. и.], 2007. - ISBN 5-86845-007-8 : 104.90 р.

7.2. Рекомендуемая литература (дополнительная)

1. Аверин В.А. История исполнительства на русских народных инструментах.- Красноярск, 2002.
2. Авксентьев В. Оркестр русских народных инструментов.-М.,1962.
3. Агажанов А.Русские народные музыкальные инструменты.-М., 1949.
4. Банин А.А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции.- М., 1997.
5. Белкин А.А. Русские скоморохи.- М., 1975.
6. Блок В.М. Оркестр русских народных инструментов. - М., 1986.
7. Вертков К.А. Язовицкая Э.Э. Благодатов Г.И. Атлас музыкальных инструментов народов СССР.Издание второе, дополненное и переработанное.-М.: Музыка,1975.-367 с.
8. Варламов Д. Народность музыкального творчества как социальный феномен в общественном сознании россиян. Саратов, 2000.
9. Вертков К.А. а). Музыкальные инструменты как памятники этнической и историко-культурной общности народов СССР //Славянский музыкальный фольклор.-М. :Музыка, 1972.- С. 97-113.
10. Вертков К.А. Некоторые вопросы изучения музыкальных инструментов народов СССР//Проблемы музыкального фольклора народов СССР.-М.: Музыка,1973.-С.262-274.
11. Вертков К.А. б). Типы русских гуслей//Славянский музыкальный фольклор.-М. Музыка, 1972.- С.275-286.
12. Вольфович В.А. Русские национальные музыкальные инструменты: устные и письменные традиции. - Челябинск, 1995.
13. Галайская Р.Б. Варган у народов Советского Союза. К вопросу об архаизмах в народном музыкальном инструментарии//Проблемы музыкального фольклора народов СССР.-М.:Музыка,1973.-С.328-350.
14. Галайская Р.Б. Опыт исследования древне-русских гуслей в связи с финно-угорской проблематикой //Финно-угорский музыкальный фольклор и взаимосвязи с соседними народами /Сост. И. Рюйтель. - Таллин: Ээсти раамат, 1980.- С.21-31.
15. Галайская Р.Б. Коротко о зарождении и развитии русского музыкального этноинструментоведения //Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. Сборник статей и материалов в двух частях. Часть первая - М.: Советский композитор, 1987.- С.216-228.
16. Гиппиус Е.В. Интонационные элементы русской частушки//Современный фольклор. Вып.4-5. - М-Л., 1936.
17. Гиппиус Е.В. Ростовские колокольные звоны //Музыкальная жизнь, 1966, N18.
18. Илюхин А.С. Материалы по курсу истории исполнительства на русских народных инструментах. Вып.1,2.- М.,1969.

19. Колчин Б.А. Коллекция музыкальных инструментов Древнего Новгорода //Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник, 1978. - Л., 1979.
20. Мациевский И.В. Народный музыкальный инструмент и методология его исследования (К насущным проблемам этноинструментоведения) //Актуальные проблемы современной фольклористики. Сб. статей и материалов /Сост. В.Е. Гусев. - Л.: Музыка, 1980.- С.143-170.
21. Мациевский И.В. Основные проблемы и аспекты изучения народных музыкальных инструментов и инструментальной музыки //Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. Сб. статей и материалов в двух частях. Часть первая.-М., Сов.композитор,1987.- С.6-38
22. Мирек А. М. История гармонно-баянной культуры в России с 1800 до 1941 года. Диссертация на соиск. уч. степ. докт. искусствовед. - М., 1983.
23. Мирек А.М. Гармоника. Прошлое и настоящее. Научно-историческая энциклопедическая книга. - М., 1994.
24. Музыкальная эстетика России XI-XVIII веков. - М.,1973.
25. Новосельский А.А. Книга о гармонике. М-Л., 1936.
26. Петухов М.О. Народные музыкальные инструменты музея Санкт- Петербургской консерватории.-СПб.,1884.
27. Петухов М.О. Нечто о наших народных музыкальных инструментах. - Баян, 1881.- N 1.
28. Петухов М.О. Об органологии, истории музыкальных инструментов и возникновении музеев при европейских консерваториях //Баян.-1888.-N10.
29. Петухов М.О.Опыт систематического каталога инструментального музея
30. С.-Петербургской консерватории.-СПб.,1893.
31. Привалов Н.И. Варган // Известия Санкт-Петербургсокго Общества музыкальных собраний.-1903.- Октябрь-ноябрь.
32. Привалов Н.И. Гудок - древнерусский музыкальный инструмент //Записки отделения русской и славянской археологии Императорского русского археологического общества.-1904.-Вып.2.-Т.V.
33. Привалов Н.И. Звончатые гусли на Руси //Музыка и пение.-1908.
34. Привалов Н.И. К изучению народного музыкального творчества. Лира // Известия С.- Петербургского общества музыкальных собраний.-1903. -Январь.
35. Привалов Н.И. Ложки - русский народный музыкальный инструмент в связи с соответствующими музыкальными орудиями других стран и эпох. Историческое исследование // Русская музыкальная газета.-1908.-N28-29.
36. Привалов Н.И. Музыкальные духовые инструменты русского народа. Их происхождение и развитие. Историко-этнографическое исследование //Известия С.-Петербургского общества музыкальных собраний.-1903.-Июль-август-сентябрь.
37. Привалов Н.И. Музыкальные духовые инструменты русского народа в связи с соответствующими инструментами других стран. Историко-этнографическое исследование //Записки отделения русской и славянской археологии Императорского русского археологического общества.- 1907.-Вып.2. -Т.VII.
38. Привалов Н.И. Музыкальные духовые инструменты русского народа (продолжение). Свистящие инструменты. Очерк истории флейт в связи со свистящими музыкальными орудиями на Руси. Составлен по имеющимся литературным данным и по собственным наблюдениям в живом народном обращении //Записки отделения русской и славянской археологии Императорского русского археологического общества.-1909.-Вып.2.-Т.VIII.
39. Привалов Н.И.Танбуровидные музыкальные инструменты русского народа //Известия С.-Петербургского общества музыкальных собраний.-1905.-Вып.4,6.;1906.-Вып.2.

40. Привалов Н.И. Ударные музыкальны инструменты русского народа акры, бубны, барабаны, ложки, тарелки, трензель, варган, колокола) // Известия С.-Петербургского общества музыкальных собраний.-1903.-Октябрь-ноябрь.
41. Руднева А.В. Курские танки и корогоды. М., 1975.
42. Смирнов Б.Ф. Искусство владимирских рожечников.-М., 1959.
43. Смирнов Б.Ф. Искусство сельских гармонистов. - М., 1962.
44. Смирнов Б.Ф. Народные скрипичные наигрыши, записанные на родине М.И. Глинки. - М., 1961.
45. Соколов Ф.В. Гусли звончатые. - М., 1959.
46. Соколов Ф.В. Русская народная балалайка. - М., 1962.
47.
48. Факультет народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных. Составитель-редактор Б.М. Егоров. - М., 2000.
49. Фаминцын А.С. Гусли - русский народный музыкальный инструмент. Исторический очерк с многочисленными рисунками и нотными примерами. СПб., 1890.
50. Фаминцын А.С. Домра и сродные ей музыкальные инструменты русского народа. - СПб., 1891.
51. Фаминцын А.С. Скоморохи на Руси (серия "Славянские древности").- Санкт-Петербург : Алетейя, 1995.
52. Фаминцын А.С. Скоморохи на Руси.СПб.,1889.
53. Штелин Я. Музыка и балет в России XVIII века.- Л., 1935.

7.3.Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года
Язык: русский
3. Ресурс: Национальная электронная библиотека
Ссылка: https://rusneb.ru/
Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплин

Реализация дисциплины «История исполнительского искусства» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями, компьютерным оборудованием, пультами для нот, библиотечным фондом.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Разработчик: Зеленкова Е.В., профессор кафедры фортепиано, кандидат педагогических наук

1. Цели и задачи освоения 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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Программа дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы.

Дисциплина формирует целостное представление о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса и других видов профессиональной деятельности в области музыкального искусства. Фундаментальную основу составляет: знание психологических основ профессионального творчества; знания в области психологии межличностных отношений, познавательных процессов, эмоциональной сферы личности; умение анализировать проблемы психологии музыкального (исполнительского, композиторского) творчества и музыкального восприятия, изучение закономерностей развития музыкальных способностей, формирования художественно-образного мышления, а также развития профессионально значимых качеств, таких как артистизм, исполнительская воля, воображение, фантазия, способность к творческому саморазвитию. Поэтому процесс изучения курса нацелен на воспитание самостоятельной творческой личности, обладающей необходимым пакетом компетенций для успешного осуществления профессиональной карьеры. В процессе профессиональной подготовки студентов курс «Музыкальная педагогика и психология» играет значительную роль, являясь фундаментальной основой, интегрирующей музыкально-теоретические и психолого-педагогические знания, а также содействуя формированию педагогической компетентности музыкантов разных специальностей.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Требования к уровню освоения дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» соотносятся с квалификационными характеристиками студента-бакалавра в соответствии с ФГОС ВО. Студент-бакалавр должен обладать набором универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, формируемых в процессе подготовки в курсах различных дисциплин. Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» является профессионально необходимой дисциплиной, направленной на овладение психолого-педагогическими знаниями, позволяющими совершенствовать исполнительское и педагогическое мастерство музыкантов разных специальностей. В результате обучения у студентов должны формироваться систематизированные знания, позволяющие анализировать основные закономерности и критерии научного пути познания в сфере музыкально-педагогической и исполнительской деятельности. Поэтому курс «Музыкальная педагогика и психология» является важным звеном, осуществляющим в процессе исполнительской деятельности междисциплинарную интеграцию самых разнообразных знаний, умений, а также способствующим формированию ряда универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, включающих как исполнительские, так и педагогические компетенции.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке;

реализовывать свою роль в команде	– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; *Уметь:* – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; *Владеть:* – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач.	*Знать:* – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов; – области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач; *Уметь:* – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач; *Владеть:* – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.
ПК-8 Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	*Знать:* – современные психолого-педагогические технологии, включая технологии инклюзивного обучения.
	Уметь: – определять основные задачи развития творческих способностей обучающихся и способы их решения.
	Владеть: – навыками разработки учебных программ музыкально-эстетического воспитания, учитывающих личностные и возрастные особенности обучающихся.

В результате изучения дисциплины студент-бакалавр должен:

иметь представление: об основных психолого-педагогических закономерностях деятельности в области музыкального искусства; а также иметь представление о закономерностях развития музыкальной педагогики и психологии в соотношении с развитием других видов психолого-педагогической науки и других видов искусства в контексте культурно-эстетического и исторического развития мирового и отечественного искусства, представлять специфику исполнительского и педагогического анализа национально-регионального компонента репертуара;

знать: методологическую основу музыкального воспитания и образования; принципы лежащие в основе целей, задач и содержания музыкальной педагогики; психологические особенности этапов музыкального развития личности; психологические основы музыкальных способностей и одаренности; принципы психологической организации музыкально-слуховых и мнемических процессов, а также управления ими; основы психологии музыкально-творческой деятельности; психологические основы организации исполнительных движений, двигательных навыков и умений;

уметь: решать педагогические задачи средствами музыкального искусства; воспитывать волевые качества – внимание, сосредоточенность, настойчивость и другие; охарактеризовать индивидуальные особенности слуха, памяти, двигательной сферы, креативности музыканта; выделять психологическую сторону в индивидуальных трудностях при освоении профессионального мастерства;

приобрести навыки: психолого-педагогического анализа закономерностей деятельности в области музыкального искусства для практического решения задач творческой исполнительской и педагогической деятельности;

владеть, иметь опыт: методами педагогического воздействия в условиях индивидуальных и групповых занятий; приемами психологической диагностики музыкальных способностей и одаренности, навыками работы со специальной литературой по музыкальной психологии; способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой исполнительской деятельности; способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать в процессе обучения в различных творческих ситуациях.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля	
			зачет	экзамен
Контактная работа,в т.ч. контроль	**3**	36	6	
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		108		

5. Содержание дисциплины

В содержание дисциплины входит изучение психолого-педагогических основ музыкальной деятельности, обусловливающее 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 на - изучение особенностей психологии музыкального творчеств, 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 архитектонического слуха. Архитектонические музыкальные представления.

7. Специфика познавательных процессов в музыкальной деятельности.

- Ощущение как этап чувственного познания. Виды музыкальных ощущений.
- Ощущение музыкального звука: процессы адаптации, сенсибилизации, 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 непроизвольное 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.

5.2. Распределение часов по темам и видам занятий.

Наименование раздела и темы дисциплины	Л	С	СРС	Всего часов
1	2	3	4	5
Введение в предмет: Специфика музыкальной педагогики и психологии, особенности творческой деятельности	2		1	3

музыканта				
Раздел 1. Музыкальная психология как наука.	2		1	3
Раздел 2. Личность музыканта.	4		1	5
Раздел 3. Психология творчества.	2		1	3
Раздел 4. Музыкальное сознание.	2		1	3
Раздел 5. Музыкальные способности.	4		1	5
Раздел 6. Музыкальный слух.	2		1	3
Раздел 7. Специфика познавательных процессов в музыкальной деятельности.	2		1	3
Раздел 8. Психология музыкального восприятия.	2		1	3
Раздел 9. Музыкальное мышление.	2		1	3
Раздел 10. Музыкальная память.	2		1	3
Раздел 11. Роль эмоций в музыкальной деятельности.	2		1	3
Раздел 12. Методы овладения оптимальным концертным состоянием.	2		2	4
Семинарские занятия: Выступления с докладами по темам курса.		4	2	6
Проведение ежегодной студенческой научно-практической конференции «Проблемы образования в сфере музыкального искусства: психолого-педагогические аспекты»		2	2	4
Раздел 13. Музыкальная педагогика как наука и искусство**.**	2		2	4
Раздел 14. История становления и развития музыкальной педагогики.	4		2	6
Раздел 15. Закономерности формирования и развития музыкальной культуры личности**.**	4		1	5
Раздел 16. Основные дидактические принципы музыкальной педагогики.	2		2	4
Раздел 17. Основные этапы процесса музыкального обучения**.**	2		1	3
Раздел 18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.	4		2	6
Раздел 19. Современные педагогические технологии и особенности их применения в области музыкальной педагогики, включая технологии инклюзивного обучения, необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья).	2		2	4
Раздел 20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.	4		2	6
Раздел 21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.	2		2	4
Раздел 22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.	4		2	6
Семинарские занятия: Выступления с докладами по темам курса.		4		4
Зачет, консультации к зачету			2	2
Итого:	60	10	38	108

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа является обязательной составляющей частью учебного процесса и осуществляется в следующих видах деятельности:

- использование учебно-методической литературы;
- изучение первоисточников;
- просмотр и анализ видеоматериалов;
- подготовка сообщений и докладов для выступления на семинарах;
- написание рефератов;

Изучение курса предполагает умение вести конспекты лекций, работать с указанной литературой и материалом первоисточников, найти ответы на поставленные вопросы к семинарским занятиям, контрольным и к зачету.

В итоге следует систематизировать свои знания по основным разделам и темам курса, освоить терминологию (обращаясь к словарям, энциклопедиям для выяснения смысла новых понятий), упорядочить объем психолого-педагогической литературы, связанной с темами курса «Музыкальная педагогика и психология». При подготовке к семинарам полезно заниматься не только чтением конспектов лекций, учебно-методической и научной литературы, но и делать выписки, необходимые для обсуждения возникающих вопросов или в качестве комментария, дополнения. Необходимо также тщательно проработать текст выступления и доклада, что позволяет студенту проявить творческую инициативу и индивидуальность, повысить свой «рейтинг» перед сокурсниками и преподавателями.

Цели внеаудиторной самостоятельной работы студентов направлены на формирование у студентов навыков самостоятельной творческой работы, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, формирование потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретению опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора. Самостоятельная работа студентов включает изучение литературы, составление конспектов по темам курса. Умение работать с литературой является важной частью по воспитанию профессионально-грамотного музыканта. Для систематизации профессионально важных знаний в процессе обучения необходимо использовать большой объем психолого-педагогической литературы, а также обращаться к музыкальной энциклопедии, словарям и статьям в научных сборниках.

Для изучения данного курса, проведения семинарских занятий и самостоятельной работы студентов разработаны Учебно-методические пособия:

- Зеленкова Е. В. «Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов»: Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2015. – 80 с.

- Зеленкова Е. В. «Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей». Издание 2-е, доп. Рекомендовано УМО РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия. Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2016. – 104 с.

Также для самостоятельной работы студентов можно рекомендовать монографию:

- Зеленкова Е. В. «Педагогическая компетентность музыканта: содержание и структура»: Монография. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2015. – 208 с.

Примерные вопросы и задания для текущей и промежуточной аттестации по темам курса:

1. Назовите основные личностные качества и особенности творческой деятельности выдающихся музыкантов.
2. Как Вы понимаете сущность понятий индивидуальность и личность?
3. Что способствует целостности процесса становления личности музыканта?
4. В чем проявляется объективная и субъективная ценность творчества?

5. Выделите основные дискуссионные вопросы по проблеме музыкальности и музыкальных способностей.
6. Обозначьте ведущие движущие факторы проявления и развития музыкальности и специальных музыкальных способностей личности.
7. Что понимается под «компенсацией одних музыкальных способностей другими»?
8. Почему музыканты должны начинать свое обучение с раннего детского возраста?
9. Как формируется навык?
10. Как соотносятся между собой внимание и контроль в процессе исполнительской деятельности?
11. Какие виды музыкального слуха Вы можете назвать?
12. Что является наиболее важным для формирования двигательных ощущений музыканта?
13. В чем состоит различие между ощущением и восприятием?
14. В чем проявляются особенности музыкального восприятия?
15. Как Вы понимаете роль музыкального переживания в процессе восприятия музыкальных явлений?
16. Как Вы понимаете смысл выражения «адекватное восприятие музыки»?
17. Что является основным содержанием музыки, ее интонационным смыслом?
18. Обоснуйте различные позиции: противопоставления и непротивопоставления эмоциональной и интеллектуальной сфер психики, раскройте проблему в контексте проблематики музыкального содержания и восприятия.
19. Охарактеризуйте психологическую сущность музыкально-педагогических принципов и методов развития в личности творческих состояний и качеств.
20. Как Вы можете определить суть музыкального сознания?
21. Каковы взаимоотношения сознательного и бессознательного в музыкальном сознании и образовании личности?
22. Какие виды памяти являются для музыканта наиболее важными?
23. Как проявляется музыкальное мышление в зависимости от конкретного вида музыкальной деятельности?
24. Какие существуют приемы развития ассоциативного и образного мышления музыканта?
25. Как можно использовать воображение для преодоления сценического волнения?
26. Как связаны между собой волевое поведение и воображение?
27. Что может способствовать созданию оптимального концертного состояния?
28. Как моделируются эмоции в музыке?
29. Как проявляются особенности творческого взаимодействия педагога-музыканта и ученика?
30. Какие пути и средства могут быть предложены для преодоления конфликтных ситуаций в коллективе музыкантов?
31. Как проявляется индивидуальный стиль деятельности музыканта-педагога?
32. Что является психологическими особенностями работы музыканта-исполнителя и музыкальной деятельности в целом?
33. Охарактеризуйте педагогическое мастерство выдающихся музыкантов прошлого и настоящего (на конкретном примере).
34. Какие актуальные проблемы современной музыкальной педагогики вы считаете наиболее важными?
35. В чем проявляются особенности модернизации современной системы музыкального образования в России?

Методические указания для студентов

Курс «Музыкальная педагогика и психология» является одним из фундаментально необходимых курсов в процессе профессиональной подготовки. Для музыканта овладение

психолого-педагогическими знаниями становится основой в постижении самых сложных закономерностей музыкального искусства. Поэтому большое значение имеет приобретение умения анализировать сложные проблемы музыкальной деятельности.

Для овладения всем объемом требований программы курса «Музыкальная педагогика и психология» студенту-бакалавру помимо систематических занятий с педагогом, необходимо осуществлять самостоятельную работу, требующую осмысленности и целеустремленности в достижении профессионализма. Этому способствуют ясно поставленные задачи на каждом этапе работы над новым разделом программы курса. Прежде всего, необходимо приучать себя к профессиональному, грамотному изучению специальной литературы, расширению запаса профессиональных знаний в области музыкальной педагогики и психологии музыкальной деятельности. Для этого необходимо постоянно обогащать свои музыкально-профессиональные знания, а также пополнять познания в области музыкальной терминологии, обогащать свой профессиональный тезаурус.

В процессе самостоятельных занятий необходимо целенаправленно работать над воспитанием профессионально важных качеств музыканта, таких, как исполнительская воля, артистизм, стремление к самосовершенствованию, творческому росту. Хочется также обратить внимание на отношение к развитию музыкального мышления, что требует не только практических занятий по специальным дисциплинам, но и постоянного углубления познаний в области психологии и педагогики.

Для эффективности самостоятельных занятий необходимо планировать работу ежедневно, так как достижение результата требует систематичности. Нужно стремиться организовывать свое свободное от занятий в консерватории время с учетом определенного количества времени, отводимого на самостоятельную работу. Для результативности подготовки может быть достаточно от 30 минут до 1-го часа в день, но при условии планомерности и систематичности работы.

Следует подчеркнуть, что для успешного саморазвития очень важно использовать возможности современных средств мультимедиа: записи на дисках DVD, CD, MP3. Важным является умение отбирать и применять в процессе деятельности материалы из Интернет-источников. Также большую роль играет изучение учебно-методической литературы.

Таким образом, курс «Музыкальная педагогика и психология» призван выполнять важную интегрирующую функцию, что позволяет студенту формировать необходимый уровень компетентности и устремляться к достижению вершин профессионального мастерства.

7. Формы контроля

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

7.1. Формы текущего контроля:

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

Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях.

7.2. Формы итогового контроля:

Для бакалавров 3 курса: контрольный урок (5-й семестр) и зачет (6-й семестр).

Вопросы к зачету по дисциплине «Музыкальная педагогика и психология»

1. Основные направления музыкальной психологии.

2. Исторические этапы развития музыкальной психологии.
3. Вклад выдающихся отечественных психологов и музыкантов в развитие музыкальной психологии.
4. Основные направления развития зарубежной психологической науки.
5. Особенности психологии музыкального творчества.
6. Психологические особенности личностно-профессионального становления музыканта.
7. Специфика творческого мышления.
8. Психологические аспекты исполнительского искусства.
9. Музыкальные способности: структура и особенности развития.
10. Музыкальное мышление и основные задачи его развития.
11. Музыкальная память как вид интеллектуальной способности личности. Проблемы внимания в работе музыканта.
12. Особенности музыкального восприятия.
13. Психолого-педагогические аспекты сценического волнения.
14. Психологические свойства личности музыканта: музыкальность, исполнительская воля, артистизм.
15. Музыкальное воображение. Специфика развития воображения музыканта.
16. Психолого-педагогические аспекты обучения музыки.
17. Понятие «Музыкальная педагогика». Цели и задачи музыкального обучения и воспитания.
18. Закономерности формирования и развития музыкальной культуры личности.
19. Основные дидактические принципы музыкальной педагогики.
20. Основные этапы процесса музыкального обучения.
21. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.
22. Современные педагогические технологии и особенности их применения в области музыкальной педагогики.
23. Проблема общения в процессе музыкально-педагогической деятельности. Стили педагогического общения и взаимодействия с учеником.
24. Значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого.
25. Развитие музыкального образования и педагогики в западноевропейских странах.
26. Характерные особенности музыкального воспитания и обучения в Древней Руси с конца X до XVIII века.
27. Развитие профессионального музыкального образования в России в XIX веке.
28. Развитие отечественной музыкальной педагогики в XX веке.
29. Становление и развитие музыкального образования и педагогики в Казани и Республике Татарстан.
30. Современные проблемы музыкальной педагогики.

Примерные темы докладов и рефератов:

1. «Художественное руководство детскими коллективами в области музыкального искусства: проблемы и перспективы»
2. «Акмеологический подход к достижению успеха музыканта»
3. «Психолого-педагогические особенности работы с подростками в сфере музыкального образования»
4. «Особенности музыкального восприятия у детей младшего школьного возраста»
5. «Развитие музыкальной одаренности детей на ранних этапах обучения»
6. «Роль коммуникативных архетипов в структуре слуха музыканта»
7. «Современные педагогические технологии работы с учащимися дошкольного и младшего школьного возраста»
8. «Сценическое волнение у детей и способы его преодоления»

9. «Педагогическое общение – важное условие эффективности учебно-воспитательного процесса (на примере уроков в ДМШ)»
10. «Особенности развития музыкального слуха учащихся младшего школьного возраста»
11. «Специфика психологического взаимодействия в творческом коллективе»
12. «Проблемы преодоления сценического волнения»
13. «Особенности развития музыкального мышления»
14. «Синестезия как специфическое свойство музыкального восприятия»
15. «Восприятие музыки как социально-психологическая проблема»
16. «Проблемы развития музыкальной памяти»
17. «Специфика педагогического общения в условиях индивидуального обучения музыканта»
18. «Психолого-педагогическое сопровождение ученика с ОВЗ в процессе обучения в музыкальной школе»
19. «Специфика формирования личностно-профессиональных качеств музыканта»
20. «Музыкальные способности: проблемы диагностики и развития»
21. «Особенности развития музыкального слуха на начальном этапе обучения»
22. «Музыкальность как комплексная характеристика индивидуальных способностей личности»
23. «Психологические предпосылки успешности формирования исполнительских навыков»»
24. «Применение игровых технологий в процессе изучения музыкальной культуры народов Поволжья»
25. «Психологические аспекты подготовки музыканта к концертному выступлению»
26. «Применение современных педагогических технологий в процессе занятий с детьми в ДМШ»
27. «Особенности применения современных психолого-педагогических технологий инклюзивного обучения, необходимых для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья).
28. «Применение методов арт-педагогики в процессе профессиональной подготовки музыканта»
29. «Развитие музыкальной памяти в процессе обучения»
30. «Музыкальное воспитание детей младшего школьного возраста в процессе обучения исполнительским навыкам».

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Список методической литературы

Основная литература

1. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Классика - XXI, 2006.–352 с.
2. Готсдинер А. Н. Музыкальная психология. М.: Магистр, 1993. – 190 с.
3. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика – XXI, 2006. – 156 с.
4. Зак А. З. Психология преподавания музыки. – М.: Грани, 1999.
5. Зеленкова Е. В. Педагогическая компетентность музыканта: Содержание и структура: Монография / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015. – 208 с.
6. Зеленкова Е. В. «Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов»: Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2015. – 80 с.
7. Зеленкова Е. В. «Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей». Издание 2-е, доп. Рекомендовано УМО РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия. Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2016. – 104 с.

8. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: Смысл, 2001. – 264 с.
9. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. М.: Таланты - XXI век, 2004. – 496 с.
10. Маккиннон Л. Игра наизусть. – М.: Классика - XXI, 2004. – 2004. – 152 с.
11. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972. – 383 с.
12. Овсянкина Г. П. Музыкальная психология. Учебник для факультетов музыки педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов. – СПб: Изд-во «Союз» художников, 2007. – 240 с.
13. Петрушин В. И. Музыкальная психология. М.: Владос, 1997. 2-е изд., испр., доп. – 383 с.
14. Подуровский В. М., Суслова Н. В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. Учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2001. – 320 с.
15. Проблемы музыкального мышления. Сб. ст. / Под ред. М. Г. Арановского). – М.: Музыка, 1974. – 336 с.
16. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под ред. Г. М. Цыпина. – М.: Академия, 2003. – 368 с.
17. Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: Классика-XXI, 2004. – 140 с.
18. Старчеус М. С. Слух музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2003. – 640 с.
19. Старчеус М. С. Личность музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2012. – 848 с.
20. Торопова А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Учебное пособие. – Торопова Алла Владимировна. – М.: Учебно-методический издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС», 2008. – 200 с.
21. Холопова В. Н. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. 2-е изд. – М.: Альтекс, 2012. –348 с.
22. Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Композитор», 2008. – 212 с.
23. Цыпин Г. М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М.: Сов. композитор, 1988. – 384 с.
24. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2001. – 320 с.
25. Цыпин Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. – М.: Музыка, 2014. – 128 с.

Дополнительная литература

1. Альманах музыкальной психологии / Сост. Старчеус М. С. – М.: Московская гос. консерватория, 1994, 1995.
2. Арановский М. Г. Два этюда о творческом процессе// Процессы музыкального творчества. Сб. научн. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. 130. – М., 1994.
3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Музыка, 1971.
4. Беленькая Л. Я. Влияние музыкального обучения на развитие восприятия времени у детей дошкольного возраста // Новые исследования в психологии. – 1974. – №3 (11).
5. Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыке // Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 303-329.
6. Бонфельд М. Ш. Музыка как речь и как мышление. – М., 1993.

7. Бочкарев Л. Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии. – 1975, №1.
8. Бочкарев Л. Л. Исследование структуры музыкальности в современной психологии // Психологический журнал. – 1986. –№4.
9. Бочкарев Л. Л. Проблемы психологии музыкальных способностей // Сб. научн. тр. ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 62. – М., 1982.
10. Брусиловский Л. С. Музыкотерапия // Руководство по психотерапии. – М., 1985.
11. Ветлугина Н. А. Возраст и музыкальная восприимчивость. // Восприятие музыки. – М., 1980.
12. Воспитание музыкального слуха / Сборник статей. – М., 1977.
13. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967.
14. Выготский Л. С. Психология искусства. –М.: Искусство, 1966. – С.576
15. Гинзбург Л. С. О работе над музыкальным произведением. 4-е изд-е. – М.: Музыка, 1981.
16. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. – М., 1988.
17. Зеленкова Е. В. Современные тенденции профессионального становления музыканта в вузе / Е. В. Зеленкова // «Музыка в системе культуры». Сборник статей. Выпуск 5. – Екатеринбург, 2011.
18. Зеленкова Е. В. Развитие музыкально-педагогического мышления студентов в контексте компетентностного подхода / Е. В. Зеленкова // «Методологические проблемы современного музыкального образования»: Материалы Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2012.
19. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М.: Владос, 2000.
20. Ильина Е. Р. Музыкально-педагогический практикум: учеб. пособие. – М.: Акад. проект: Альма Матер, 2008. – 415 с.
21. Кирнарская Д. К. Опыт тестирования музыкальной одаренности на вступительных экзаменах // Вопросы психологии. – 1992. – №1-2
22. Коган Г. М. О работе музыканта-педагога. Основные принципы. // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 1. – М.: Музыка, 1979.
23. Корлякова С. Г. Основы общей и музыкальной психологии. – Ставрополь, 1998.
24. Костюк А. Г. Некоторые вопросы восприятия музыкального произведения // Вопросы психологии. – 1963. – №2.
25. Курт Э. Музыкальная психология / Альманах музыкальной психологии. –М., 1994.
26. Леви В. Музыка и мозг // Знание-сила. – 1964. – №9.
27. Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. – М., 1966.
28. Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. – М, 1978.
29. Методологическая культура педагога-музыканта / Под ред. Э. Б. Абдуллина. – М., 2002.
30. Музыкальная педагогика и психология: Сб. науч. ст. Вып. 10 / Моск. гос. ун-т культуры и искусства // Науч. ред. Л. С. Зорилова. – М.: МГУКИ, 2010. – 270 с.
31. Музыкальная психология: Хрестоматия. – М.: МГК им. Чайковского, 1992.
32. Науменко С. И. Индивидуально-психологические особенности музыкальности // Вопросы психологии. – 1982. – №5.
33. Пасынова Н. Б. Влияние музыкальных движений на эмоции / Психологический журнал. – 1993. – №4.
34. Педагогика и психология музыкального творчества: учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2011. – 160 с.
35. Психологические аспекты педагогической практики. / Сост. Калинова О. В., Молчанова О. Н. – М., 1997.
36. Психология одаренности детей и подростков / Ред. Лейтес Н. С. – М., 1996.

37. Сабанеев Л. Л. Психология музыкально-творческого процесса. – М., 1983.
38. Тарасов Г. С. Проблемы музыкального мышления и восприятия // Вопросы психологии. – 1973. – №1.
39. Тарасова К. В. Воспроизведение звукового ритма детьми дошкольного возраста // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1970. – №2.
40. Тарасова К. В. Генезис некоторых компонентов структуры чувства ритма // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1971. – №2.
41. Тарасова К. В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.
42. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М-Л.. 1947.
43. Тимакин Е. М. Взаимодействие музыкально-звуковых и двигательно-технических задач // Вопросы музыкальной педагогики. Сб. научных трудов. Вып. 11. – М.: Изд-во Моск. гос. консерватории, 1997.
44. Торопова А. В. Диагностика способностей бессознательного восприятия музыки детьми. – М., 1995.
45. Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: Пособие для учащихся музыкальных отделений педвузов и консерваторий / Программа обновления гуманитарного образования в России. М.: Интерпракс, 1994.
46. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство и педагогика. – Белгород: Белгор. обл. тип., 2007. – 412 с.

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

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

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в

научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины.

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Разработчик: Е.Ю.Шигаева, кандидат искусствоведения,
доцент кафедры истории и теории исполнительского искусства

.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Основные задачи курса:

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы. Учебная дисциплина обеспечивает базовые знания для выполнения исследований в процессе научного познания и теоретического обоснования профессиональных задач.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать:* – принципы работы с основными источниками информации;
	Уметь: – анализировать источники информации, отбирая для исследования наиболее актуальную и достоверную информацию;
	Владеть: – навыком применения системного подхода для достижения поставленной цели исследования.
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать:* – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования;
	Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
	Владеть – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи;
ОПК-4. Способен	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет;

осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	*Уметь:* – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	Владеть: – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических часа), включая аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа,в т.ч. контроль	7	62	6,7,8	
Самостоятельная работа		190		
Общая трудоемкость:		252		

5. Содержание дисциплины:
5.1. Содержание разделов 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. Музыкознание как система знаний о музыкальном искусстве
2.1. Структура музыкознания
2.2. Теоретическое музыкознание
2.3. Историческое музыкознание
Тема 3. Методология и методы исследования
3.1. Методология – метод – методика
3.2. Общенаучные методы исследования
3.3. Частные и специальные методы исследования

Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы

Тема 4. Выбор темы выпускной теоретической работы
4.1. Выбор темы исследования и ее формулировка
4.2. Объект и предмет исследования
Тема 5. Структура введения выпускной теоретической работы
5.1. Обоснование актуальности исследования
5.2. Определение противоречия исследования
5.3. Цели и задачи исследования и структура научного текста
5.4. Практическая значимость исследования
Тема 6. Источники научной информации

6.1. Первичные и вторичные документы
6.2. Публикуемые и непубликуемые документы
Тема 7. Поиск научной информации
7.1. Система каталогов в библиотеке
7.2. Поиск с помощью поисковых систем Интернета
7.2. Справочные издания
Тема 8. Работа с научной информацией
8.1. Чтение документов
8.2. Конспектирование научной информации
Тема 9. Библиографическое описание документов
9.1. Основные элементы библиографического описания
9.2. Схема краткой библиографической записи на книгу, на нотное издание
9.3. Схема краткой библиографической записи на составную часть книги
9.4. Схема краткой библиографической записи на многотомное издание
9.5. Схема краткой библиографической записи на архивные материалы
9.6. Схема краткой библиографической записи на электронный ресурс локального доступа
9.7. Схема краткой библиографической записи на сетевые ресурсы
Тема 10. Стиль научного текста
10.1. Основные черты научного текста
10.2. Метаязык исследования
10.3. Терминологический аппарат исследования
10.4. Грамматические особенности научного стиля
10.5. Стилистические особенности научной речи

Раздел 3. Заключительный этап подготовки выпускной теоретической работы

Тема 11. Оформление выпускной теоретической работы
11.1. Правила цитирования
11.2 Оформление сносок и ссылок
11.3. Титульный лист
11.4. Оглавление
11.5. Список литературы
11.6. Приложение
11.7. Форматирование текста работы по заданным параметрам
Тема 12. Подготовка к защите выпускной теоретической работы
12.1. Рецензия и правила ее написания
12.2. Подготовка доклада для участия на конференции
12.3. Подготовка статьи в научный журнал
12.4. Подготовка текста выступления на защите
12.5. Защита выпускной теоретической работы

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды самостоятельной работы	Формы контроля
1.	Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы Тема 7. Поиск научной информации	Составление списка литературы по теме исследования	Письменная
2.	Тема 8. Работа с научной информацией	аннотирование, конспектирование, реферирование научных текстов	Письменная
3.	Тема 9. Библиографическое описание	Оформление списка	Письменная

	документов	использованной литературы выпускной теоретической работы	
4.	Тема 10. Стиль научного текста	Редактирование представленных научных текстов, содержащих стилистические ошибки	Письменная
5.	Тема 11. Оформление выпускной теоретической работы	Оформление ссылок, цитат, титульного листа, форматирование текста по заданным параметрам	Письменная
6.	Раздел 3. Заключительный этап подготовки выпускной теоретической работы Тема 12. Подготовка к защите и рецензирование выпускной теоретической работы	Написание рецензии на выпускную теоретическую работу, подготовка текста устного выступления на защите	Письменная

6.1. Методические указания для студентов по дисциплине

Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в процессе изучения темы (перечень понятий)

Научная (научно-исследовательская) деятельность
Фундаментальные научные исследования
Прикладные научные исследования
Теоретический уровень исследования
Проблема исследования
Гипотеза исследования
Теория
Понятие
Категория
Научный термин
Суждение
Принцип
Аксиома
Закономерность
Положение
Учение
Идея
Концепция
Эмпирический уровень исследования
Факт
Эмпирическое обобщение
Эмпирические законы
Актуальность темы исследования
Объект исследования
Предмет исследования
Цель исследования
Задачи исследования
Методология исследования
Методы исследования (общенаучные, частные и специальные)
Практическая значимость исследования
Основная часть
Историческое музыкознание

Теоретическое музыкознание
Первичный, вторичный документ
Библиографическое издание
Депонирование
Алфавитный, предметный, систематический каталоги
Цитата
Ссылка
Рецензия
Конспект

Вопросы к занятию

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Вопросы к занятию
1.	Тема 7. Поиск научной информации	Какие документы являются первичными, вторичными, публикуемыми, непубликуемыми, периодическими, непериодическими? Основные информационные издания в сфере музыкального искусства? Библиографические ресурсы интернета?
2.	Тема 8. Работа с научной информацией	Охарактеризовать основные приемы рационального чтения и конспектирования
3.	Тема 9. Библиографическое описание документов	Основные элементы библиографического описания документа. Оформление ссылок на источник в выпускной теоретической работе (внутритекстовая, подстрочная, затекстовая, комплексная, повторная)
4.	Тема 10. Стиль научного текста	Грамматические особенности научного стиля Стилистические особенности научной речи
5.	Тема 11. Оформление выпускной теоретической работы,	Подготовить черновой вариант выпускной теоретической работы для оформления не практическом занятии
6.	Тема 12. Подготовка к защите выпускной теоретической работы	Подготовить доклад для участия на научной конференции; Подготовить статью в научный журнал; Написать рецензию на выпускную теоретическую работу; Подготовить текст выступления на защите

Вопросы для самоконтроля

1. Основные этапы подготовки выпускной теоретической работы
2. Структура выпускной теоретической работы
3. Структура введения выпускной теоретической работы
4. Выбор темы и обоснование актуальности исследования, формулировка цели и задач исследования
5. Определение объекта и предмета научного исследования
6. Методология и методы исследования
7. Принципы построения библиотечных каталогов
8. Методика поиска с применением поисковых систем
9. Изучение документов и методы обработки содержания научных текстов
10. Способы сбора и обработки фактического материала
11. Краткое библиографическое описание документа
12. Оформление выпускной теоретической работы

13. Особенности стиля научной прозы.
14. Процедура защиты дипломной работы.
15. Содержание, структура и языковое оформление устного выступления.

7. Формы контроля

8.1. Формы текущего контроля: устные (собеседование,) письменные
8.2. Форма итогового контроля – зачет

Содержание зачета

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

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

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

Дополнительная литература

1. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторанто, аспирантов и магистрантов. М., 2001.
2. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. М. 2008.
3. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. М., 2002.
4. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. М., 2002.
5. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Дополнительная литература для углубленного изучения

1. Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению письменных работ. М., 1999.
2. Введение в научное исследование по педагогике: Учебное пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. М., 1988.
3. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. Самара, 2000.
4. Дуранов М.Е., Гостев А.Г. Исследовательский подход к профессионально-педагогической деятельности. Челябинск, 1996.
5. Коньков А.А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учебное пособие. М, 1988.
6. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. Чебоксары, 2001.

7. Методы дипломных исследований: Методическое пособие / Под ред. Веселкова Ф. С. СПб., 1997.
8. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. М., 1984.
9. Требования к подготовке и защите дипломных работ: Методические рекомендации. СПб., 1995.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Образовательное учреждение оснащено аудиториями с интерактивной доской, ПК, библиотечным фондом.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Разработчики: Рахматуллин Р.Г.., заведующий кафедрой татарской музыки и этномузыкологии

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Совершенствование учебного процесса в музыкальных ВУЗах является одним из главных условий формирования музыканта высшей квалификации. Основная роль в становлении музыканта-исполнителя принадлежит специальному классу. В процессе обучения студент должен овладеть всем арсеналом художественных и технических средств современного исполнительства и быть практически подготовленным к концертной и педагогической работе в образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного образования детей и взрослых.
Задачи курса:

- формирование у студента широкого художественного и музыкального кругозора;
- овладение большим концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, а также оригинального концертного репертуара;
- овладение всеми видами техники исполнительства, а также специфическими средствами выразительности инструмента (совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, овладение всем богатством штриховой палитры, артикуляционного мастерства и пр.);
- совершенствование художественного вкуса, чувство стиля, воспитание навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения;
- формирование навыков переложения сочинений различных стилей;
- формирование навыков транспонирования и чтения нот с листа;
- воспитание самостоятельности и творческой инициативы;
- формирование навыков педагогической работы;
- формирование опыта концертных выступлений как солиста, ансамблиста, так и участника оркестра.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Специальный инструмент» является основополагающей дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы. В

комплексе с другими дисциплинами цикла она способствует становлению профессионального музыканта-исполнителя академического направления, формированию его художественно-творческого мировоззрения и способности к самовыражению в музыке.

Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику среднего профессионального образования в области музыкального искусства.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать:* - общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования.
	Уметь: - формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели.
	Владеть: - навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	*Знать:* - о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы**;**
	Уметь: - планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; - реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
	Владеть: - навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* - традиционные знаки музыкальной нотации;
	Уметь: - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
	Владеть: - навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* - основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата, принципы работы с различными видами фактуры.
	Уметь: - передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.
	Владеть: - приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* - историческое развитие исполнительских стилей, музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров, специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства.
	Уметь: - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента.
	Владеть: - навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	*Знать:* - методику сольной репетиционной работы, средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента.
	Уметь: - планировать и вести сольный репетиционный процесс, совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	Владеть: - навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной репетиционной работы, профессиональной терминологией.
ПК-6. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий	*Знать:* - сольный репертуар в области академического инструментального исполнительства.
	Уметь: - формировать концертную программу солиста в соответствии с концепцией концерта.
	Владеть: - навыком подбора концертного репертуара для солиста, исходя из оценки его исполнительских возможностей.
ПК-10 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	*Знать:* – специфику работы на различных сценических площадках.
	Уметь: – формировать идею просветительских концертных мероприятий.
	Владеть: – навыком подбора репертуара в ориентации на целевую аудиторию просветительского концертного мероприятия.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 26 зачетных единиц (936 академических часов), включая аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа,в т.ч. контроль	**26**	424	8	1-7
Самостоятельная работа		512		
Общая трудоемкость:		936		

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:
а) практическая подготовка:
– индивидуальные занятия по дисциплине;
– мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
– академические концерты;
– учебная практика;
– выпускная квалификационная работа.
б) теоретическая подготовка:
– практические занятия (индивидуальные);
– самостоятельная работа студентов;
– коллоквиум;
– консультация;
– различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний;

Оценка качества освоения ОПОП бакалавриата включает текущий контроль успеваемости (технический зачет и академический концерт), промежуточную аттестацию обучающихся (экзамен в конце 1-7 семестров) и итоговый государственный экзамен «Исполнение сольной концертной программы».

4. Содержание дисциплины

Обучение в специальном классе ведется в следующих направлениях:
- работа над совершенствованием исполнительской техники;
- разбор, разучивание, подготовка к публичному исполнению и исполнение программ из музыки различных стилей и жанров;
- развитие навыков самостоятельной работы над музыкальными произведениями;
- развитие навыков чтения с листа и транспонирования.
Процесс обучения строится вокруг работы над музыкальным произведением и предполагает ряд этапов:
- знакомство с произведением и его автором;
- анализ произведения;
- освоение технических и художественных трудностей;
- работа с концертмейстером;
- открытый показ освоенного произведения на зачете или экзамене;
- дальнейшее совершенствование исполнения произведения с целью включения его в активный концертный репертуар;
- публичное исполнение произведения (или нескольких произведений) в концерте.

Программный минимум

I курс

Два полифонических произведения.
Два произведения крупной формы (вариационный цикл или первая часть классической сонаты).
Четыре пьесы отечественных или зарубежных композиторов.
Две обработки народных мелодий.
Гаммы, аккорды, арпеджио, четыре этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники.

II курс

Два полифонических произведения.
Два произведения крупной формы.
Четыре пьесы отечественных или зарубежных композиторов.
Две пьесы кантиленного характера.
Две обработки народных мелодий или эстрадные обработки.
Два произведения подготовленные самостоятельно.
Гаммы, аккорды, арпеджио, два этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники.

III курс

Два полифонических произведения.
Два циклических произведения крупной формы.
Две, три пьесы виртуозного характера отечественных или зарубежных композиторов.
Две пьесы кантиленного характера.
Две обработки популярной музыки (в том числе основанные на фольклорном материале) или эстрадные произведения.
Два произведения подготовленные самостоятельно.

Сольная программа IV-го курса

Полифоническое произведение (с фугой не менее трёх голосов).
Циклическое произведение крупной формы (целиком).
Пьеса концертного виртуозного характера отечественных или зарубежных композиторов.
Пьеса кантиленного характера.
Обработка народной мелодии или эстрадной композиции.

Примерные программы
экзаменов и академических зачётов

I КУРС

1.

Бах И.С. Прелюдия и фуга ми минор ХТК I том.
Гайдн Й. Соната Ре мажор.
Чайковский П.И. «В деревне».
Репников А. «Каприччио».
Курамшин Р. «На гулянке».

2.

Шостакович Д. Прелюдия и фуга Ре мажор.
Гайдн Й. Соната ми минор.
Мусоргский М.П. «Балет невылупившихся птенцов из цикла «Картинки с выставки».
Дербенко Е. «Зимняя картина».
Курамшин Р. «Апипа» Вариации на татарскую народную тему.

3.

Бах И.С. Прелюдия и фуга ля минор ХТК I том.
НаЮнКин А. «Маленький романтический триптих».
Мусоргский М.П. «В деревне».
Скарлатти Д. Соната До мажор.
Галеев Ф. «Юмореска».

II КУРС

1.

Бах И.С. Прелюдия и фуга до минор ХТК II том.
Золотарёв В. Соната № 2.
Глазунов А. «Пастораль».
Дакен Л. «Кукушка».
Гумеров М. «Сария» Вариации на тему татарской народной песни.

2.

Шостакович Д. Прелюдия и фуга До мажор.
Моцарт В.А. Соната № 13.
Бородин А. «Ноктюрн».
Скарлатти Д. Соната.
Гумеров М. Импровизация на тему татарских и башкирских народных песен.

3.

Бах И.С. Органная прелюдия и фуга До мажор.
Бонаков В. Соната-баллада.
Рахманинов С. «Серенада».
Репников А. «Скерцо».
Валеев Р. Обработка татарской народной песни «Залида».

III КУРС

1.

Бах И.С. Органная прелюдия и фуга Соль мажор.
Семёнов В. Соната № 1.
Чайкин Н. «Пассакалья».
Куперен Ф. «Тростники».
Яхин Р. «На празднике».

2.

Франк С. Прелюдия, фуга и вариации.
Зубицкий В. «Карпатская сюита».
Шамо И. «Утро в лесу» из цикла «Картины русских живописцев».
Скарлатти Д. Соната.
Кукубаев А. Концертные вариации на башкирскую народную песню «Юаса».

3.

Шостакович Д. Прелюдия и фуга ми минор.
Бешевли В. Соната-каприччио.
Рахманинов С. «Юмореска».
Альбенис «Астурия».
Репников А. «Токката».
Галеев Ф. «Музыканты улыбаются».

Примерные программы государственного экзамена
«Исполнение сольной концертной программы»

1.

Бах И.С. Органная прелюдия и фуга ля минор.
Золотарёв В. Соната № 3.

Черников В. «Ноктюрн».
Мошковский М. «Испанский каприс».
Валеев Р. «Неугасимое вдохновение».

2.

Бах И.С. Органная прелюдия и фуга соль минор.
Семёнов В. Соната № 2 Баскариада.
Скарлатти Д. Соната Ми мажор.
Лист Ф. Этюд фа минор.
Кукубаев А. «Скерцо».

3.

Регер М. Прелюдия и фуга ми минор.
Зубицкий В. «Джаз-партита».
Мусоргский М.П. «Два еврея» из цикла «Картинки с выставки».
Мошковский М. «Искорки».
Валеев Р. «Залида» обработка татарской народной мелодии.

6. Формы контроля

Оценка качества освоения ООП бакалавриата включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый государственный экзамен «Исполнение сольной концертной программы».

В качестве средств *текущего контроля* успеваемости бакалавра ООП 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» выступают академические концерты, прослушивания и технические зачеты.

В качестве *промежуточной аттестации* выступают экзамены, проводимые с 1 по 7 семестры.

По решению кафедры могут быть зачтены выступления на конкурсах, выездных, шефских и просветительских концертах.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает подготовку к сдаче и сдачу Государственный экзамена «Исполнение сольной концертной программы», и подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы..

ГИА проводиться с целью определения качественного уровня освоения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.

Программа Государственного экзамена обсуждается на кафедре и утверждается не позднее, чем за 4 месяца до начала ГИА.

На государственной итоговой аттестации выпускник должен проявить:

знание сольного репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от барокко и классицизма до второй половины XX века), стилей и жанров (сочинения крупной формы, полифонические произведения, виртуозные пьесы, сочинения малых форм, музыку различных жанров), репертуара для ансамбля;

умение создавать собственную интерпретацию исполняемого музыкального произведения разных стилей и жанров, в том числе и для различных составов; аккомпанировать; слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и находить

совместные исполнительские решения; осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность;
владение арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте в качестве солиста, оркестранта, ансамблиста (владение различными техническими приемами игры на инструменте, различными штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности, спецификой ансамблевого и оркестрового исполнительства, сценическим артистизмом, навыками аранжировки и переложения произведений для различных инструментальных составов); профессиональной лексикой, понятийным аппаратом в области истории и теории музыки, методологией анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Варламов, Д.И. Эволюция системы обучения исполнителей на русских народных инструментах в условиях академического музыкального образования : монография / Д.И. Варламов. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 212 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72104.

2. Мицкевич, Н.А. Специальный инструмент: домра [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2013. — 36 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46012

7.2. Дополнительная (методическая) литература (домра)

1. Акимов Ю. Чтение нот с листа. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 1. М., 1970.
2. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. – М., 1980.
3. Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия исполнителя-баяниста. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 4. М., 1978.
4. Алексеев И. Методика преподавания игры на баяне. – М., 1960.
5. Аккордеонно-баянное исполнительство. Вопросы методики, теории и истории. – «Композитор». Санкт-Петербург. 2006г.
6. Бардин Ю. Обучение игре на баяне по пятипальцевой аппликатуре. М., «Советский композитор», 1978г.
7. Беляков В., Морозов В. Произведения Ю. Н. Шишакова в репертуаре баянистов. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 3. М., 1977г.
8. Беляков В., Стативкин Г. Аппликатура готово-выборного баяна. – М., 1978г.
9. Безфамильнов В., Семешко А. Воспитание баяниста. Вопросы теории и практики. – Киев, 1989г.
10. Власов В. О творческой деятельности И. А. Яшкевича. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 6. М., 1984г.
11. Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями. – М., 1991г.
12. Вопросы современного баянного и аккордеонного исполнительства. Вып. 178. М., 2010г.
13. Гайсин А., Гайсин Г. О совершенствовании навыков ориентирования на левой выборной клавиатуре баяна. – В кн.: Музыкальная педагогика и исполнительство на русских народных инструментах. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 74. М., 1984г.
14. Гвоздев П. Принципы образования звука на баяне и его извлечения. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 1. М., 1970г.

15. Гвоздев П. Работа баяниста над развитием техники. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 1. М., 1970г.
16. Говорушко П. Основы игры на баяне. – М., Л., 1966г.
17. Говорушко П. Работа баяниста над музыкальным произведением. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 1. М., 1970г.
18. Говорушко П. Об основах развития исполнительских навыков баяниста. – В кн.: Методика обучения игре на народных инструментах. Л., 1975г.
19. Говорушко М. Чтение с листа в процессе обучения баяниста. – В кн.: Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 6. Л., 1985г.
20. Голубничий В. Некоторые вопросы исполнения полифонии И. С. Баха на баяне. – В кн.: Музыкальная педагогика и исполнительство на русских народных инструментах. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 74. М., 1984г.
21. Давыдов Н. Методика переложения инструментальных произведений для баяна. – М., 1982г.
22. Дмитриев А. Позиционная аппликатура на баяне. (Правая клавиатура. Одноголосие.) – СПб, 1998г.
23. Егоров Б. Общие основы постановки при обучении игре на баяне. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 2. М., 1974г.
24. Егоров Б. О некоторых акустических характеристиках процесса звукообразования на баяне. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 5. М., 1981г.
25. Егоров Б. К вопросу о систематизации баянных штрихов. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 6. М., 1984г.
26. Имханицкий М. Творчество Юрия Шишакова. – М., 1976г.
27. Имханицкий М. Работа над концертами А. Репникова в классе баяна. – В кн.: Музыкальная педагогика и исполнительство на русских народных инструментах. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 74. М., 1984г.
28. Имханицкий М. Новое об артикуляции и штрихах на баяне. РАМ им. Гнесиных, М., 1997г.
29. Имханицкий М. История баянного и аккордеонного искусства. М., 2006г.
30. Коган Г. У врат мастерства. Работа пианиста. – М., 1969г.
31. Крупин А. О некоторых принципах освоения современных приёмов меха баянистами. – В кн.: Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 6. Л., 1985г.
32. Крупин А., Романов А. Новое в теории и практике звукоизвлечения на баяне. - Новосибирск, 1995г.
33. Козовлев В. Дидактический принцип доступности и искусство педагога. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 2. М., 1974г.
34. Кузовлев В. О воспитании самостоятельности в работе баяниста. – В кн.: Вопросы профессионального воспитания баяниста. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 48. М., 1980г.
35. Липс Ф. О переложениях и транскрипциях. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 3. М., 1977г.
36. Липс Ф. Об исполнении современной музыки на баяне. – В кн.: Вопросы профессионального воспитания баяниста. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 48. М., 1980г.
37. Липс Ф. Творчество Вл. Золотарёва для баяна. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 6. М., 1984г.
38. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М., 1998г.
39. Липс Ф. Об искусстве баянной транскрипции. – Москва – Курган, 1999г.
40. Максимов В. Баян. Основы исполнительства и педагогики. (Психомоторная теория артикуляции на баяне.) – СПб., 2003г.
41. Матюшков Д. Об особенностях исполнения произведений А. Репникова. – В кн.: Методика обучения игре на народных инструментах. Л., 1975г.

42. Мотов В. О некоторых приёмах звукоизвлечения на баяне. – В кн.: Вопросы профессионального воспитания баяниста. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 48. М., 1980г.
43. Оберюхтин М. Расчленённость музыки и смена направления движения меха. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 4. М., 1978г.
44. Оберюхтин М. Проблемы исполнительства на баяне. – М., 1989г.
45. Осокин А. Пособие для исполнителей на баяне с пятирядной правой клавиатурой. М., «Советский композитор», 1976г.
46. Платонова С. Современный оригинальный репертуар баяниста. – В кн.: Музыкальная педагогика и исполнительство на русских народных инструментах. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 74. М., 1984г.
47. Полетаев А. Пятипальцевая аппликатура на баяне. М., «Советский композитор», 1962г.
48. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. – М., 1999г.
49. Ризоль Н. Принципы применения пятипальцевой аппликатуры на баяне. – М., 1977г.
50. Ризоль Н., Яшкевич И. Школа двойных нот для баяна. – Киев, 1989г.
51. Розенфельд Н., Иванов М. Гармония, баяны, аккордеоны. – М., 1974г.
52. Семёнов В. Формирование технического мастерства и исполнителя на готово-выборном баяне. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 4. М., 1978г.
53. Семёнов В. К вопросу об аппликатуре на пятирядном баяне. – В кн.: Вопросы профессионального воспитания баяниста. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 48. М., 1980г.
54. Сурков А., Плетнёв В. Переложение музыкальных произведений для готово-выборного баяна. – М., 1977г.
55. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе баяна. – М., 1987г.
56. Ястребов Ю. Основы баянной аппликатуры. – Дальневосточный университет. Владивосток, 1984г.
57. Яшкевич И. Особенности освоения полиритмии в процессе обучения баянистов. – В кн.: Вопросы профессионального воспитания баяниста. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 48. М., 1980г.

1.3. Электронные информационные ресурсы

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

4. www.lute.ru/guitar/linksguitar.htm – информационный сайт лютневой и гитарной музыки
5. http://demure.ru - классическая гитара, фламенко, семиструнная гитара.
6. http://terraguitar.ru/ - все о гитаре
7. http://www.classicalguitarreview.com/resources/guitar-competitions-and-festivals/ - конкурсы и фестивали классической гитары по всему миру
8. http://guitarcentre.ru/ - сайт журнала «ГитаристЪ»
9. http://www.radio-rating.ru/cat/radio/skay_fm_klassicheskaya_gitara - онлайн радио классической гитары и фламенко
10. http://www.music-competitions.ru/ - сайт ассоциации музыкальных конкурсов России
11. http://guitarmag.net/ - «Гитарный журнал»
12. http://queenguitar.by/ - сайт, посвященный классической гитаре
13. http://notes.tarakanov.net/ - архив нот
14. http://classicalguitarstudio.3bb.ru/ - форум классических гитаристов, ноты, аудио/видео записи
15. http://guitarreview.ru/ - сайт, посвященный гитаре и повышению педагогического и исполнительского мастерства
16. http://classicguitar.narod.ru/ - нотная библиотека для классической гитары
17. http://www.the-radio.ru/online-313-w64 - онлайн радио классической гитары
18. http://www.abc-guitars.com/ - Иллюстрированный биографический энциклопедический словарь
19. domraland.narod.ru – сайт о домре, есть нотный раздел
20. music-page.narod.ru/ – сайт Александра Степаненко с нотами для народных инструментов и ансамблей, на основе авторского материала
21. russian-domra.narod.ru/ – сайт исполнительницы Светланы Шатохиной, аудиозаписи и немного нот
22. solmuz.narod.ru/ –ноты для домры, баяна, гуслей
23. domralove.ucoz.ru/– немного нот для домры

24. kofanov.okis.ru/ – сайт Алексея Кофанова, ноты авторских произведений в том числе для домры с гитарой
25. br-avo.ucoz.com/ – ноты в том числе для гитары, балалайки, мандолины/4-струнной домры
26. www.narodnik.com/
27. www.ethnik.ru/
28. andreygorbachev.com

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Специальный инструмент» обеспечивается необходимыми аудиториями со столами, стульями, роялями или фортепиано, пультами для нот, библиотечным фондом, доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет, электронным базам данных, к библиотечным фондам.

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

Разработчики:
Халитов Р.А., профессор кафедры музыкального театра
Рахматуллин Р.Г., заведующий кафедрой татарской музыки,доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель оркестрового класса в музыкальном вузе – подготовка студентов к осуществлению на высоком профессиональном уровне исполнительской деятельности в качестве артиста оркестра.

Задачи дисциплины:

- формирование и развитие навыков оркестровой игры в объеме, необходимом для дальнейшей деятельности в качестве артистов оркестра;
- стимулирование художественного и технического роста музыкантов;
- подчинение индивидуальности оркестрового музыканта единой художественной задачи;
- приобретение навыков игры в оркестре: умение грамотно читать музыкальный текст, вырабатывать чистую интонацию, слушать партнера, развивать чувство общего баланса звучания, точную реакцию на дирижерский жест;
- изучение оркестрового репертуара, его стилистического разнообразия, подготовка концертных программ, развитие навыков беглого чтения с листа;
- приобретение навыков работы с оркестром, включающих в себя развитие навыков организации репетиции, настройки оркестра, работы с группами, достижение поставленных художественных задач.
- соблюдение нюансов, интонаций, приемов игры и штрихов;
- активизация слухо-мыслительных процессов, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления оркестранта.
-

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Оркестровый класс» относится к дисциплинам дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, тесно взаимосвязана с дисциплинами «Специальный инструмент», «Дирижирование»,

«Ансамбль», «Инструментовка», «Чтение партитур». Дисциплина развивает навыки совместной игры в оркестре, групповой выработке единых штрихов, разучивания музыкального произведения, совместной передаче характера и стиля музыкального произведения, работы над техническими эпизодами, организации самостоятельной работы над партиями, работе над пониманием дирижерского жеста.

Для полноценного участия в работе оркестра со стороны студента необходимы предыдущий опыт игры в оркестре или хотя бы в ансамбле, умение реагировать на жест дирижера, умение читать ноты с листа, а также самостоятельно разбирать и разучивать партии.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать*: – основные принципы и условия эффективной работы в команде для достижения поставленной цели; – модели поведения в команде и условия формирования эффективных межличностных взаимоотношений; – методики выявления собственной роли в команде, в социуме.
	Уметь: – устанавливать контакты в процессе межличностного взаимодействия; – выбирать стратегию поведения в команде в зависимости от условий.
	Владеть: – методикой выявления целей и функций команды; – навыками анализа команды как системы, определения ролей членов команды; – способностью рассматривать профессиональное сообщество как систему, выявлять собственную роль в данном сообществе.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* • традиционные знаки музыкальной нотации;
	Уметь: • прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
	Владеть: • навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* • основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата, принципы работы с различными видами фактуры.
	Уметь: • передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.
	Владеть: • приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую	*Знать:* • методику сольной репетиционной работы, средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента.
	Уметь: • планировать и вести сольный репетиционный процесс, совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	Владеть:

и (или) репетиционную оркестровую работу	• навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной репетиционной работы, профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы, формы контроля

Общая трудоемкость дисциплины «Оркестровый класс» составляет 24 зачетные единицы (864 академических часа), ведется в течение восьми семестров четырех лет обучения (1-8 семестры), включает в себя аудиторную 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	**24**	806	1-5, 7,8	
Самостоятельная работа		58		
Общая трудоемкость:		864		

Занятия в оркестровом классе проводятся в виде практических занятий - общие репетиции, групповые занятия и концертные выступления. На протяжении всего периода обучения каждый студент обязан изучить определенный репертуарный минимум, который определяются общей репертуарной политикой оркестрового коллектива.

В каждом семестре устанавливаются план концертных мероприятий с участием учебного оркестра и порядок работы над репертуаром. Репертуар обсуждается и утверждается на заседании кафедры. Годовой план работы оркестрового класса включает в себя подготовку концертных выступлений в осеннее-зимний и весенний период (ноябрь-декабрь и март-апрель). Количество разовых выступлений коллектива не ограничено.

Важнейшим заключительным этапом занятий в оркестре является работа над программой для открытого концерта. Все открытые концерты проводятся в концертных залах Консерватории или иных концертных площадках. Каждое выступление студента в составе оркестра приравнивается к промежуточным зачётам.

Итоговый зачёт выставляется на основе участия студента во всех выступлениях оркестра, запланированных в течение семестра.

5. Содержание дисциплины
5.1. Репертуарный план

Содержание дисциплины «Оркестровый класс» должна составлять оркестровая музыка различных стилей и направлений. В репертуарный план оркестрового класса необходимо включить:

- оригинальные сочинения для оркестра народных инструментов
- переложения для оркестра народных инструментов произведений зарубежной и русской классики
- переложения для оркестра народных инструментов произведений отечественных композиторов
- переложения для оркестра народных инструментов современной музыки XX и XXI века
- обработки народных песен
- аккомпанементы вокальных и инструментальных произведений

Продуманная репертуарная политика – это залог успешного профессионального роста студента. Грамотный подбор репертуара помогает воспитанию у студентов

художественного вкуса, эстетических и творческих критериев, профессионального мастерства для дальнейшей самостоятельней работы. Большую помощь в формировании репертуара могут оказать творческие контакты оркестров учебных заведений с композиторами, работающих в этом жанре. В учебные и концертные программы могут быть включены также наиболее удачные инструментовки и аранжировки, выполненные самими студентами.

5.2. Примерные репертуарные списки

Оригинальные произведения и обработки народных песен для оркестра народных инструментов

1. Аладов Н. Скерцо.
2. Андреев В. Полонезы 1,2. Вальсы «Фавн», «Метеор». «Как под яблонькой», «Светит месяц».
3. Бакиров Р. Сказание.
4. Балай Л. Русская симфония.
5. Балашов А. Сардана.
6. Биберган В. «Русские потешки».
7. Блок В. Акварели. Героическая рапсодия. Четыре пьесы на венгерские темы. Русские наигрыши.
8. Блинов Ю. Башкирский танец. В хороводе. На лужайке. Шутка.
9. Бойко Р. Сюита «Звоны».
10. Бояшов В. Сюиты «Конек-Горбунок», «Северные пейзажи». Хороводная, Лирическая поэма. Увертюра. Экспромт-скерцо. Скерцо Ре мажор. Ми мажор. Колыбельная. Мазурка. Пять русских народных песен. Симфониетта № 2.
11. Будашкин Н. Хороводная. Плясовая. Русская увертюра. Русская фантазия. Рапсодия № 1,2. «Думка». «На ярмарке». «Сказ о Байкале». Лирическая сюита. Славянские танцы № 1,2. Увертюра-фантазия.
12. Василенко С. Итальянская симфония. Русская сюита. Праздничная увертюра.
13. В. Веккер В. Сюита в стиле ретро.
14. Волков К. Пять пьес.
15. Глазунов А. Русская фантазия.
16. Глиэр Р. Симфония-фантазия.
17. Глыбовский Б. Сюита «Детское лето». Сюита «Превращение Петрушки».
18. Горобцов М. «Интродукция и престо», «Путешествие к восходу солнца» для Домры-альт и оркестра.
19. Городовская В. Фантазия на две русские темы. Русская зима. Степь да степь кругом. Русский вальс. Концертная пьеса на тему р.н.п «Выйду на улицу».«Не слышно шума городского».
20. Гридин В. Фантазия на тему р.н.п. «Тонкая рябина».
21. Дербенко Е. Русская сюита. Сюита «Картины древней Руси». Хороводная «На гулянье».
22. Егоров В. Былина и скоморошина. Славянский триптих.
23. Зарицкий Ю. Увертюра на русские темы. Сюита «Ивановские ситцы».
24. Запарный Ю. Приокские веснянки.
25. Иванов Г.Сюита «Сибирская мозаика».
26. Инякин Н. Лирическая поэма. Сюита «Сабантуй».
26. Каркин П. Сюита на русские темы. «Во лузях».
    Скерцо на русские темы.
27. Кикта В Триптих «Русь богатырская». Концерт для оркестра «Смоленские кадрили». Сюита «Русские миниатюры».
28. Киркор Г. Симфониетта.

29. Комаров В. Увертюра.
30. Комраков Г. Сюита «Нижегородские картинки».
31. Кончаков В. Смоленская увертюра. Беломорская сюита. Русское каприччио. Увертюра «Праздник». Полифоническая сюита.
32. Кравченко Б. Сюиты: «Красный Петроград», «Картинки старой Москвы», «Русские кружева», «Псковские картинки». Три концертные пьесы. Комическая увертюра.
33. Красильников И. Романс и юмореска. Симфониетта.
34. Крюковский С. «Что пониже было города Саратова». «Вдоль по Питерской». «Я с комариком плясала».
35. Куликов П. Былое на Волге. Волжская рапсодия. Румынские напевы. Молдавская фантазия. Липа вековая. Два концертных танца. Семь пьес на русские темы.
36. Кусс М. Молодежная увертюра. Лирические припевки. «Подгорная».
37. Львов-Компанеец Д. Гармонист играет.
38. Матвеев М. Беломорская узорная. Русская сюита. Русские миниатюры. Сельские просторы. Концертная сюита.
39. Мясков К. Фантазия на закарпатские темы. Украинский танец. Белорусский танец.
40. Ниман Ф. «Солнце скрылось за горою». «На веселом лугу». «Утушка луговая». «Посажу ли я калинушку». «Уж ты сад».
41. Новиков А. Сюита «По Чуйскому тракту».
42. Осетрова-Яковлева Н. Фантазия «Ермак».
43. Пахмутова А. Увертюра «Русский праздник».
44. Пащенко А. «Улица веселая».
45. Пейко Н. Симфония № 7.
46. Пикуль В. Сюиты: «Палехские картинки», «Вслед за солнцем». Поэма «Юность вечная земли».
47. Плешак В. Гоголь-сюита в 4-х частях.
48. Полонов В. «Куманек, побывай у меня». Скоромошина. Хоровод.
49. Раков Н. Увертюра. Восемь пьес для оркестра. Вариации.
50. Рыбников А. Увертюра.
51. Тихомиров Г. Весенняя поэма. Симфониетта. Сюита «По Дунаю».
52. Вепские частушки. Сибирская увертюра.
53. Триодин П. Сюита «Картинки к русским сказкам». Фантазия на русские темы. Рапсодия.
54. Троцюк Б. Четыре акварели.
55. Туликов С. Концертная сюита. Молодежная увертюра.
56. Фомин Н. Симфоническая поэма. Увертюра на русскую тему. «Березонька» (симфоническая картинка). Хороводная. «Не одна то ли во поле дороженька». «Заиграй моя волынка».
57. Фрид Г. Симфония. Сюиты: «Сказы», «Лес шумит», «Незатейливые пьесы», «По родной стране», «Ладога».
58. Хватов В. Веселый танец. «Как при вечере». «Окунечек».
59. Холминов А. Увертюра. Приветственная увертюра. Праздничная увертюра. «Думка». Музыка к поэме М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Украинская фантазия.
60. Хондо Н. Болгарское каприччио
61. Чайкин Н. Праздничная увертюра. «Переница». Русское скерцо.
62. Чернов Г. Симфония № 2, 4. Русская сюита.
63. Чудова Т. Сюита «Из русских сказок».
64. Шахматов Н. Музыкальные зарисовки «По пушкинским местам». Обр. р.н.п. «Кольцо души девицы», «Коробейники».
65. Шебалин В. Увертюра.

66. Шендерев Г. Сюита «Узоры луговые». Фантазия на русские темы. Русская рапсодия.
67. Широков А. Брянские наигрыши. «Валенки». Смоленский гусачок. «Тимоня» . Кадрильная полька.
68. Шишаков Ю. Увертюра Ре мажор. Увертюра «Великий праздник». Увертюра с частушкой. Пьесы на темы современных народных песен Красноярского края. Сюита - фантазия. «Сказ». Вятские плотогоны. Три р.н.п. «Величальная», Протяжная», «Шуточная». Пассакалия на тему партизанской песни. «Как кума -то к куме в решете приплыла». Оратория «Песни села Шушенского». Симфония. Четыре пьесы на псковские темы. - Песни России. «Память».
69. Якушенко И. «Пойду ль, выйду ль я». «Крученка».

Аккомпанементы оригинальных инструментальных произведений.

1. Авксентьев Е. Обр. р.н.п. «Аи, все кумушки домой» для дуэта балалаек с оркестром.
2. Бакиров Р. «Кария - Закария». Обр.т.н.п. для балалайки с оркестром.*
3. Барчунов П. Концерт для домры с оркестром. Концерт для балалайки с оркестром. Концерт для гуслей клавишных с оркестром.
4. Белов Г. Пьеса для домры с оркестром. Фантазия для домры с оркестром;
5. Будашкин Н.Концерты для домры с оркестром № 1,2. Концертные вариации для балалайки с оркестром.
7. Василенко С. Сюита для балалайки с оркестром. Концерт для балалайки с симфоническим оркестром (переложение для ОРНИ В.Гаврилова). Концерт для кларнета с оркестром. Городовская В. Рондо для домры с оркестром. Концертная пьеса для домры с оркестром. Концертная пьеса для балалайки с оркестром.
8. Гридин В. Цыганская рапсодия для баяна с оркестром. Озорные наигрыш для дуэта баянов с оркестром. «Утушка луговая».
9. Дербенко Е. Концертные вариации для баяна с оркестром, «Эх, Семеновна», «Кубанская залихватская», «Арагонская хота» (по мотивам пьесы М. Глинки), «Очи черные», «Частушка», «Праздник», «Гармонист играет твист» для гармони и оркестра.
10. Дикусаров В. Концерт для баяна с оркестром.
11. Зарицкий Ю. Концерт для домры с оркестром.
12. Кикта В. «Смоленская рапсодия» для скрипки с оркестром.
13. Кичанов Е. Концерт для балалайки с оркестром.
14. Киянов Б. Концерт для баяна с оркестром.
15. Клебанов Д. Концерт для домры с оркестром.
16. Кравченко Б. Концерт для баяна с оркестром. Концерт для домры с оркестром.
17. Куликов П. Концертные вариации для балалайки с оркестром. Экспромт для домры с оркестром. Размышление и наигрыш для балалайки с оркестром.
18. Мясков К. Концерт для баяна с симфоническим оркестром (переложение для ОРНИ В.Петрова. Фантазия для домры.
19. Пейко Н. Концерт для балалайки и кларнета с оркестром. Концертные вариации для виолончели с оркестром.
20. Петренко К. Фантазия для домры с оркестром.
21. Репников А. Концерт-поэма для баяна с оркестром.
22. Ризоль Н. Концерт для баяна с оркестром.
23. Рубцов Ф. Концерт для баяна с оркестром № 1,2.
24. Тимошенко А. Русская «Забубённая» для баяна с оркестром.
25. Тихомиров Г. Вариации на тему б.н.п. для балалайки с оркестром.
26. Туликов С. Каприччио для балалайки с оркестром.
27. Фельдман Г. Русский концерт для балалайки с оркестром.

28. Холминов А. Концертная пьеса для баяна с оркестром.
29. Хондо Н. 8/8
30. Чайкин Н. Концерты для баяна с оркестром № 1,2. Концертное рондо для баяна с оркестром.
31. Шалов А. «Винят меня в народе». Обр. р.н.п. для балалайки с оркестром, «Во деревне, в Ольховке» Обр. р.н.п. для балалайки с оркестром
32. Шендерев Г. Концерт для баяна с оркестром. Концерт для домры с оркестром. Концертино для домры с оркестром.
33. Шишаков Ю. Концерт для балалайки с оркестром. Концерт для домры с оркестром. Концерт для баяна с оркестром. Концерт для ударных инструментов с оркестром. «Воронежские акварели для балалайки с оркестром». Концерт для скрипки с оркестром.

Переложения для оркестра народных инструментов.

1. Александров А. Увертюра на русские народные темы.
2. Альбенис И. «Кордова».
3. Амброзио А. Тарантелла.
4. Андерсен Л. «Вальсирующий кот». Пустячок. «Плинк, пленк, планк».
5. Аренский А. Увертюра к опере «Сон на Волге». Фантазия на две русские темы. Увертюра к балету «Египетские ночи».
6. Ахметов М. Лезгинка.
7. Балакирев М. Увертюра на три русские темы.
8. Барбер С. Адажио.
9. Бах И. Сюита для оркестра № 2 си минор.
10. Бетховен Л. Симфонии: № 1 ч.II, № 6 ч.III, № 7 ч.III. Немецкие танцы. Двенадцать контрдансов.
11. Бизе Ж. Музыка к драме А. Доде «Арлезианка». Сюита «Детские игры».
12. Бородин А. Увертюра и половецкие пляски из оперы «Князь Игорь», «В Средней Азии». Маленькая сюита.
13. Брамс И. Симфония № 3, ч.Ш. Венгерские танцы № 1,5, 6.
14. Будашкин Н. Праздничная увертюра. 15.Василенко С. Испанская сюита. «Светел месяц».
15. Верстовский А. Увертюра к. опере «Аскольдова могила».
16. Вебер К. «Приглашение к танцу». Увертюра к опере «Вольный стрелок».
17. Галынин Г. Молодежная праздничная увертюра.
18. Гендель Г. Пассакалия.
19. Глазунов А. Концертные вальсы. «Времена года». Фрагменты из балетов: «Раймонда», «Барышня-служанка».
20. Глинка М. Симфония на две русские темы. «Камаринская». Вальс-фантазия. Увертюра и танцы из опер: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила». Каприччио на русские темы.
21. Глиэр Р. Фрагменты из балетов: «Красный цветок», «Медный всадник».
22. Гранадос Э. Скорбная маха.
23. Гречанинов А. Весенняя белорусская песня.
24. Григ Э. Сюита «Пер Гюнт». Норвежские танцы. «Свадебный день в Трольдхаугене». Ноктюрн. Симфонические танцы.
25. Гуно Ш. «Вальпургиева ночь» (балетная сцена из оперы «Фауст» в 7 частях).
26. Даргомыжский А. «Казачок» Чухонская фантазия. Танцы из оперы «Русалка».
27. Ди Луна «Заклинание огня»
28. Дворжак А. Славянские танцы № 2,8,10. Юмореска. Симфония № 9, ч.II

29. Ипполитов-Иванов М. Симфоническая сюита «Кавказские эскизы». Сюита «В степях Туркменистана». Интермеццо.
30. Исмагилов З. Увертюра к музыкальной комедии «Кодаса».
31. Кабалевский Д. Симфоническая поэма «Весна», Увертюра к опере «Кола Брюньон».
32. Кажлаев М. Дагестанская лезгинка.
33. Калинников В. симфония № 1. Симфоническая картина «Кедр и пальма»
34. Элегия. Интермеццо.
35. Караев К. Сцена и дуэт из балета «Тропою грома».
36. Крейслер Ф. Маленький венский марш.
37. Кюи Ц. Тарантелла.
38. Лекуона Э. Малагуэнья.
39. Лист Ф. Венгерская рапсодия № 2, Адажио.
40. Лопе С. «Эль Вито».
41. Лядов А. «Волшебное озеро». «Кикимора». «Баба-Яга». Восемь русских народных песен. «Про старину». Полонез
42. Мендельсон Ф. Музыка к пьесе В.Шекспира «Сон в летнюю ночь»
43. Моцарт. В. Увертюра к операм «Похищение из сераля», «Свадьба Фигаро». Маленькая ночная серенада. Немецкие танцы.
44. Мусоргский М. Опера «Сорочинская ярмарка», «Ночь на лысой горе», «Картинки с выставки». Вступление и пляска персидок из оперы «Хованщина», Интермеццо. Скерцо Си-бемоль мажор.
45. Нариманидзе Н. «Давлури».
46. Низамутдинов С. Сентиментальный вальс.
47. Пахмутова А. Увертюра.
48. Пейко Н. Молдавская сюита.
49. Прокофьев С. Классическая симфония ч. 1,2. сюита «Зимний костер». Фрагменты из балетов «Золушка», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок».
50. Пьяццолла А. «Забвение», «Аве Мария», «Зима» из цикла «Времена года».
51. Равель М. Павана.
52. Раков Н. Вальс. Русская пляска. Три песни для оркестра.
53. Рахманинов С. Русская песня. Вступление и пляска мужчин из оперы «Алеко». Русская рапсодия. Юмореска. Серенада.
54. Римский-Корсаков Н. Увертюра на русские темы. Вступление. Три чуда и Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане». Пляска скоморохов. Сцена таяния из оперы «Снегурочка». Увертюра к опере «Майская ночь». Сюита «Антар», ч. III.
55. Россини Дж. Увертюры к операм: «Севильский цирюльник», «Сорока-воровка», «Шелковая лестница».
56. Свендсен Ю. Симфоническая легенда «Зорахайда».
57. Свиридов Г. «Парень с гармошкой».
58. Сен-Санс К. Симфоническая поэма «Пляска смерти».
59. Сибелиус Я. Грустный вальс.
60. Стравинский И. Русская и танец кучеров из балета «Петрушка». Хоровод царевен из балета «Жар-птица». Сюита № 2.
61. Танеев С. Антракт к опере «Орестея». Адажио.
62. Тарридос Ф. «Канарские острова».
63. Фалья М.де Танец огня из балета «Любовь-волшебница».
64. Хачатурян А. Русская фантазия. Фрагменты из балетов «Гаянэ». «Спартак». Мазурка, галоп, вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».
65. Хименес Г. Интермедия «Свадьба Луиса Алонсо».

66. Хренников Т. Русский танец из оперы «Фрол Скобеев».
67. Чайковский П. Музыка к весенней сказке А. Островского «Снегурочка», «Времена года», «Думка». Юмореска. Русская пляска.
68. Шнитке А. «Ревизские сказки»
69. Шостакович Д. Увертюра «Новороссийские куранты». Романс, интермеццо и народный праздник из музыки к кинофильму «Овод». Скерцо из пятой симфонии. Три фантастических танца.
70. Штогаренко А. Два украинских танца.
71. Штраус И. Вальсы: «Весенние голоса», «Голубой Дунай». Полька-пиццикато, «Вечное движение», Полька «Трик-трак».
72. Штраус И.- Вебер А. «Сокровенный вальс».
73. Шуберт Ф. Симфония № 8, ч 1. Симфония № 3,4,5. (отдельные части). Увертюра и танцы к пьесе «Розамунда». Музыкальный момент.
74. Шуман Р. «Отчего». «Грезы».
75. Щедрин Р. Камерная сюита. Кадриль из оперы «Не только любовь». Фрагменты из балета «Конек-Горбунок». Юмореска.
76. Эшпай А. Марийские мелодии.
77. Яруллин Ф. Танец с подвенечным платьем из балета «Шурале».

Аккомпанементы инструментальных и вокальных произведений в переложении для оркестра народных инструментов.

1. Алябьев А. «Соловей».
2. Авксентьев Е. Юмореска для дуэта балалаек с оркестром.
3. Аренский А. Фантазия на темы Рябинина для фортепиано с оркестром.
4. Бернстайн Л. Песня Тони из мюзикла «Вестсайдская история».
5. Бетховен Л. Концерты для фортепиано с оркестром: № 1,ч. 1, № 4, ч.1. Романс Фа мажор для скрипки с оркестром,
6. Богословский Н. «Спят курганы темные».
7. Бородин А. Арии: Игоря, Владимира, Кончака и песня Галицкого из оперы «Князь Игорь».
8. Варламов А. «Белеет парус одинокий». «Что мне жить и тужить».
9. Василенко С. Обр. р.н.п. для голоса с оркестром: «По сеничкам», «Душенька гуляла», «Ты раздолье», «Луговая», «Отставала лебедушка».
10. Власов В. Мелодия. Концерт для виолончели с оркестром.
11. Гаврилин В. «Военные письма». «Русская тетрадь» (отдельные части).
12. Глинка М. Романсы «Сомнение», «Ночной смотр», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновение», Ария Сусанина и романс Антониды из оперы «Иван Сусанин». Дивертисмент для фортепиано. Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила». «К Молли».
13. Глиэр Р. Концерт для голоса с оркестром.
14. Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром.
15. Даргомыжский А. Романсы: «Свадьба», «Титулярный советник», «Влюблен я, дева-красота». Ария Мельника, дуэт Князя и Мельника, Каватина Князя из оперы «Русалка».
16. Даутов Н. Ария Дьявола из оперы «Дьявол».
17. Дварионас Б. Элегия для домры с оркестром. Концерт для скрипки с оркестром.
18. Инякин Н. Концерт для домры с оркестром. «Подруга моряка».
19. Кабалевский Д. Концерт для скрипки с оркестром.
20. Крапивницкий Н. «Соловейко». Обр. для голоса с оркестром.
21. Лист Ф. «Грезы любви» для голоса с оркестром.
22. Лысенко Н. Песня Тараса и ария Остапа из оперы «Тарас Бульба».
23. Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром 1 часть.

24. Моцарт В. Концерт для фортепиано с оркестром № 20 ре минор ч.1.
25. Мусоргский М. Сцена Хиври и Поповича, Думка Параси из оперы «Сорочинская ярмарка». Песня Варлаама из оперы «Борис Годунов». Сцена гадания из оперы «Хованщина».
26. Новиков А. «Эх дороги».
27. Прокофьев С. «Зеленая роща», «Дуняша», «Солнце комнату наполнило», «Настоящую нежность», «Здравствуй!».
28. Рахманинов С. Романсы «Не пой, красавица», «В молчаньи ночи тайной», «О, не грусти». Вокализ для голоса с оркестром. «Полюбила я на печаль свою», «Ночью в саду у меня». Рассказ старика, Каватина Алеко из оперы «Алеко».
29. Римский-Корсаков Н. Песня Левко из оперы «Майская ночь». Песня Индийского гостя из оперы «Садко». Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка». Ария Грязного, интермеццо и ария Любаши, ария Марфы из оперы «Царская невеста».
30. Свиридов Г. «Березка». «Как яблочко румян». «Робин». Вокальный цикл «Деревянная Русь». «Есть одна заветная песня у соловушки». «Возвращение солдата».
31. Сидельников Л. Русский концерт для фортепиано с оркестром.
32. Франк С. Симфонические вариации для фортепиано с оркестром.
33. Хачатурян А. Концерт для фортепиано с оркестром, ч.2.
34. Чайковский П. «Мы сидели с тобой». «Страшная минута». «Ночь». «Я ли в поле да не травушка была». Серенада Дон Жуана. Ариозо Воина из кантаты «Москва». Ария Ленского. Ария Онегина. Интродукция и сцена дуэли из оперы «Евгений Онегин». Концерт для скрипки с оркестром.
35. Шебалин В. Дуэт Катарины и Петруччио из оперы «Укрощение строптивой»
36. Шопен Ф. Концерт для фортепиано с оркестром № 1, финал.
37. Шостакович Д. Бурлеска из Первого концерта для скрипки с оркестром (переложение для домры).
38. Шуман Р. Концерт для фортепиано с оркестром., 1 ч. Романс «Зачем».
39. Щедрин Р. Песня и частушка Варвары из оперы «Не только любовь».
40. Яхин Р. Концерт для фортепиано с оркестром (II, III части), романсы «Не улетай, соловей», «Киек казлар», «Ялгыз агач», «Верю».

Инструментовки, переложения, аккомпанементы и оригинальные сочинения, написанные Рахматуллиным Р.Г. для оркестра народных инструментов.

1. Алябьев А.-Рампаль Ж. «Соловей» для флейты и оркестра.
2. Андерсен Л. Синкопирующие часы.
3. Валеев Р. «Родные напевы» для гармони и оркестра.
4. Гальяно Р. «Melodicello» и «Heavy tango» для аккордеона и оркестра.
5. Глинка М. Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила», Ария Сусанина из оперы «Жизнь за царя».
6. Гридюшко Е. 2 пьесы из Сюиты для гитары («Оазис», «Танец») для гитары и оркестра.
7. Диенс Р. «Небесное танго» для гитары с оркестром.
8. Жубанов А. Романс.
9. Исмагилов З. «Былбылым» для голоса и оркестра.
10. Иттуральде П. «Чардаш» для саксофона и оркестра.
11. Канио Э. «Влюбленный солдат».
12. Ковтун В. Самба «Рио» для аккордеона и оркестра.
13. Кряшенская народная песня «Наш край» для голоса и оркестра.
14. Моцарт В. Ария Фигаро из оперы «Женитьба Фигаро».
15. Мусоргский М. Опера «Сорочинская ярмарка».
16. Низамов Э. Баба-яга из симфонического цикла «Сказочные картины».
17. Новиков В. «Караван»для бас-кларнета и оркестра народных инструментов.

18. Попурри на татарские народные темы для хора и оркестра.
19. Рахматуллин Р. Фантазия на крымско-татарские темы, «Восточная фантазия» для скрипки и оркестра, Попурри на тему «Море Ядран и Ай-Петри» для скрипки и оркестра, «Сагыну» для оркестра.
20. Россини Дж. «Каватина Розины» из оперы «Севильский цирюльник».
21. Сайдашев С. Песня Батыржана из музыкальной драмы «Наемщик».
22.Татарская народная песня «Молодая душа» для голоса и оркестром.
23. Чайковский П. Вальс из «Серенады для струнного оркестра», Пляска скоморохов из музыки к весенней сказке А. Островского «Снегурочка».
24. Штраус И. Вальс Арсены из оперетты «Цыганский барон».
25. Яхин Р. Романсы «Забыть не в силах», «В минуты трудные» для голоса и оркестра.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Методическая литература

а) Основная литература:

Лебедев, А.Е. Жанр концерта для баяна с оркестром в отечественной музыке [Электронный ресурс] : монография / А.Е. Лебедев. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 530 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72069.

Пересада, А. И. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов : международная энциклопедия / А. И. Пересада. - Краснодар : Всероссийское музыкальное общество, 2004. - 591 с. : фот. - ISBN 5-88295-120-8 : Б. ц.м.Гнесиных. - М. : [б. и.], 1999. - 128 с. - Б. ц.

Сугаков, И.Г. Оркестр русских народных инструментов: история и современность [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Г. Сугаков. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2009. — 223 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46042.

б) Дополнительная литература:

Аккордеон и оркестр русских народных инструментов. Концертные пьесы для аккордеона и оркестра русских народных инструментов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 130 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72110

Блок В.М. Оркестр русских народных инструментов, М., 1986.

Имханицкий, М. И. У истоков русской народной оркестровой культуры [Текст] / М. И. Имханицкий. - М. : Музыка, 1987. - 186 с. - Б. ц. Об истории создания оркестра русских народных инструментов под упр. В.В.Андреева

Имханицкий, М. И. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра [Текст] : учебное пособие для муз. вузов по курсу "история исполнительства на русских народных инструментах" / М. И. Имханицкий ; ГМПИ им.Гнесиных. - М. : [б. и.], 1981. - Б. ц.

Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов, М., 1983.

Роль оркестров народных инструментов в межэтническом общении [Текст] : сб. трудов. Вып. 153 / РАМ им.Гнесиных. - М. : [б. и.], 1999. - 128 с. - Б. ц.

6.2. Список сочинений композиторов Татарстана

Тимербулатов Ш. Х. Сюита «Деревенские картинки»:
1.Зимний вальс
2. Глашатай
3. Слезы девичьи
4. Сабантуй
Концерт для домры
Концерт для баяна
Пьесы для домры с оркестром:
1. Веретено
2. Осенний танец листьев
3. Хоровод на поляне
Вокальные произведения:
Яраттым мин сине
Парлы донья тугерек
Сандугач
Дусларым

Бакиров Р. М.
Праздничная увертюра
Сказание в двух частях
Концерт для баяна
Концертино для домры
Поэма для балалайки
Вариации на две темы для балалайки
Плясовая для балалайки
«Кария-Закария» для балалайки
Юмореска
Экспромт для баяна
Парафраз на две темы
Фантазия на тему «Тафтиляу»
Концертная фантазия для домры
Концертная фантазия «Су юлы и Сарман»
Концертная фантазия «Долгая разлука»
Концертная фантазия «Встает рассвет»
Концертная фантазия «Баламишкин»
Концертная фантазия «Свадебная»
Концертная фантазия «Ай, былбылым»
Концертная фантазия «Ты играл на сазе»

Харисов В.Ф.
Двойной концерт для флейты и гитары
Концерт для домры
Дагестанский концерт для гитары
Пьеса в стиле кантри
Поэма
Re-Mi-Bo для аккордеона и орк.
Плясовые наигрыши для балалайки
Вокальные произведения:
Зима и ночь
Зимняя ночь

Цыганская свадьба

Калимуллин Р.Ф.
Симфония-поэма «Булгары»
Музыка для оркестра «Гаваи» («Звуки леса»)
Симфонические фрески

Шамсутдинова М.И.
Симфоническая сюита «Сказки Тукая»
Оратория «Трагедия Сыновей Земли»

Губайдуллина С.А.
«По мотивам татарского фольклора» 5 пьес для домры и оркестра
«Под знаком скорпиона» для баяна и оркестра

Яруллин М.З.
Оратория «Кеше»
Марш «Родной край»

Ильясов Р.В. Апипа
Море ядран
Аниса
Баламишкин
Поэма
Гульназира для домры с орк.
Разлука
Марш
По родным просторам
Вокальные произведения:
Вокализ
Ташкыннар
Актаныш таннары
Мин кайтырман эле
Пучы
Утте шул заманнар
Корсенмэ син энкей

Е. Анисимова Музыка ветра

Э. Низамов «Баба-Яга» (из цикла «Сказочные картины»)
Восточная рапсодия
«Самба» для аккордеона с оркестром

6.3. Электронные образовательные ресурсы

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

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный
Язык: английский, немецкий, французский
2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»
Ссылка: http://e.lanbook.com/
Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.
Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:
Музыка и Театр - Издательство Композитор
Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки
Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки
Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.
Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.
Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года
Язык: русский
3. Ресурс: Национальная электронная библиотека
Ссылка: https://rusneb.ru/
Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный

4. Национальный академический оркестр народных инструментов им. Н. П. Осипова www.ossipovorchestra.ru
5. Академический русский оркестр им. В.В. Андреева www.andreyev-orchestra.ru
6. Государственный академический русский концертный оркестр «Боян» www.orkestrboyan.ru
7. Академический оркестр русских народных инструментов ВГТРК им. Н.Н. Некрасова www.nekrasovorchesra.ru
8. Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л. Зыкиной www.russia-ensemble.ru
9. Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы www.kurmangazy.com
10. Государственный оркестр русских народных инструментов Республики Татарстан www.gornitat.ru
11. Государственный Оркестр русских народных инструментов «Метелица» www.metelitsa.spb.ru
12. Государственный академический оркестр русских народных инструментов «Русские узоры» www.russkieuzory.ru
13. Русский академический оркестр Новосибирской филармонии www.philharmonia-nsk.ru
14. Государственный русский концертный оркестр Санкт-Петербурга www.spbgrko.narod.ru
15. Уральский государственный русский оркестр www.urfolk-art.ru

16. Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан www.bashgf.ru
17. Оркестр русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии www.belgf.ru
18. Камерный оркестр народных инструментов «Золотая мелодия» www.udmfil.ru
19. Окестр русских народных инструментов Ульяновской филармонии www.ulconcert.ru
20. Вятский оркестррусских народных инструментов им. Ф.И. Шаляпина www.philarmonia43.ru
21. Оркестр русских народных инструментов им. В. Махова www.filarmonia30.ru
22. Оркестр русских народных инструментов Кемеровской филармонии www.kemfil.ru
23. Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов www.rusorkestr48.ru
24. Петербургский ансамбль «Скоморохи» skomorokhi.narod.ru
25. Русский народный оркестр «Москва» www.schnittke-mgim.ru
26. Смоленский русский народный оркестр им. В. П. Дубровского dubrovsky.keytown.com
27. Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина www.krasfil.ru
28. Русский народный оркестр «Душа России» РАМ им. Гнесиных http://shkurovsky.ru/folk-orchestra
29. Нижегородский русский народный оркестр www.nrno.ucoz.ru
30. Шоу-Оркестр «Русский Стиль» www.rus-orkestr.ru

7. Методические указания для студентов по дисциплине

Занятия в оркестре должны способствовать воспитанию и формированию творческой личности студента – будущего исполнителя и руководителя художественного коллектива; грамотного, эрудированного, профессионального музыканта, освоившего историю русского народного оркестра, свободно ориентирующегося в музыке для оркестра русских народных инструментов, в отечественной и западноевропейской симфонической музыке, а также в стилевых особенностях различных эпох и отдельных композиторов.

В оркестровом классе приобретаются навыки совместной игры, развивается художественный вкус, понимание содержания, формы и стиля, исполняемых произведений, а также воспитывается творческая коллективная дисциплина и ответственность, развивается слуховой самоконтроль. На репетициях внимание студента-оркестранта должно быть направлено на осознание своей роли в общем звучании оркестра. Понимание функции своей партии, умение слышать звучание голосов всего оркестра, соблюдая ансамбль и равновесие динамики.

Особенностью изучения дисциплины «Изучение оркестровых партий» является необходимость самостоятельной подготовки оркестровых партий, как индивидуально, так и по группам. При разборе произведения всегда выявляется функция партий в оркестре: где главная тема, есть ли второй голос, а где проходит аккомпанемент. На первых занятиях проставляются штрихи, приемы игры, учитывается все особенности тембральной окраски тем. В первую очередь выявляются те места в партии, которые представляют наибольшую трудность – техническую, мелодическую, ритмическую. В оркестре всегда легче играть основную мелодию, чем аккомпанемент, поэтому для исполняющего аккомпанемент или какую-то гармоническую функцию важно слышать основную мелодию. Слыша её им легче запомнить, где меняется гармония, сопоставить ход своей темы с главной мелодией. Отдельно прорабатываются места, составляющие техническую или ритмическую сложность, добиваясь чёткого и правильного его исполнения штрихами, аппликатурой, динамикой. Оркестровые партии не учатся наизусть, но есть места, которые в силу своей технической сложности приходится заучивать.

Формы самостоятельной работы

1. Самостоятельная работа над оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация);
2. Работа солистов над сольными партиями;
3. Чтение методической литературы по ансамблевому исполнительству;
4. Прослушивание оркестровой музыки;
5. Посещение концертов.

Способы изучения оркестровых произведений могут быть весьма различными, с учетом особенностей изучаемых стилей. Например, сложные в ансамблевом отношении эпизоды полезно изучать, собираясь небольшими составами. На групповых репетициях также необходимо вырабатывать единство интонации и штрихов.

Кроме детального изучения произведений на занятиях оркестра практикуется чтения с листа. Это открывает возможности более широкого
знакомства с оркестровыми сочинениями различных стилей. Однако, читать с листа необходимо и вне занятий по расписанию, самостоятельно. Это облегчит чтение с листа под руководством дирижёра.

Специфика работы оркестра народных инструментов обязывает студента владеть не только основным инструментом. Особенно важно профессиональное знакомство со струнными инструментами – оно повышает квалификацию дирижера и помогает успешному выполнению работы по инструментовке. Одно из назначений студенческого оркестра – использование его для дирижерской практики студентов.

В будущей практической деятельности студентам предстоит руководить оркестрами и играть в них, вести работу по воспитанию дирижеров и оркестрантов. Поэтому весь процесс оркестровых занятий должен быть детально освоен каждым студентом.

В приобретении навыков работы с оркестром немалую роль играет умение анализировать студентом итоги и ход репетиций. Для этого вовсе не требуется дополнительных временных затрат: необходимо более рационально использовать занятия в оркестре, где помимо исполнения своей оркестровой партии надо научиться анализировать ту или иную оркестровую ситуацию.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для реализации дисциплины Консерватория оснащена репетиторием со стульями, роялями, необходимым набором оркестровых инструментов, подставками для инструментов, стеллажами для хранения инструментов, пультами для нот, библиотечным фондом. Репетиции оркестра проходят также на сцене Государственного Большого концертного зала им. С. Сайдашева. Зал оснащен звукозаписывающей аппаратурой и всем необходимым инвентарем для организации и проведения концертных мероприятий.

Репетиции оркестра в ГБКЗ им. С. Сайдашева согласованы с графиком работы концертного зала. В Консерватории функционируют два оркестра: оркестр народных инструментов и оркестр «Татарика». Формирование оркестров проходит в начале каждого учебного года с учетом имеющихся потребностей и вакансий.

Примерный состав оркестра народных инструментов	**Примерный состав оркестра «Татарика»**
Группа домр (3-стр.): пикколо – 1 малые I - 4-6 малые II - 4-6 альтовые I - 3-4 альтовые II – 3-4 басовые I – 3-4 басовые II – 3-4	*Группа духовых*: флейта флейта пикколо кларнет гобой баян I - 1 баян II - 1 баян III – 1
Группа балалаек:	*Группа домр* (3-стр.):

примы - 4-6 секунды – 2-3 альты - 2-3 бас - 1 контрабасы – 2-3 флейта – 1 гобой – 1 кларнет in B – 1 баян I - 1 баян II - 1 баян III - 1 баян IV – 1, гусли клавишные – 1 ударные – 2-3	малые I - 2-3 малые II – 2 альтовые - 3 думбра секунда – 2 думбра альт – 2 скрипка – 3 виолончель – 2 конртабас – 2 ударные – 2-3

СОЛЬФЕДЖИО

Разработчик: Бражник Л.В.,профессор кафедры теории музыки, доктор искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины

Целью курса сольфеджио на факультете народных инструментов является дальнейшее развитие у студентов музыкального слуха (внешнего и внутреннего), навыков восприятия и воспроизведения отечественной и зарубежной музыки разных стилей, а также фольклора – русского, татарского, марийского, мордовского, чувашского, удмуртского.

Задача этого курса заключается в необходимости научиться использовать полученные на сольфеджио знания и навыки в будущей профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Сольфеджио»» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы.

Дисциплина развивает важнейшие навыки, необходимые в профессиональной деятельности: точное интонирование, чтение с листа, совершенствует чувство ритма, музыкальные слух и память.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Сольфеджио» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;

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

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа,в т.ч. контроль	3	74	1	2
Самостоятельная работа		34		
Общая трудоемкость:		108		

Виды учебной работы: пение по нотам (чтение с листа), слуховой анализ, запись музыки по слуху (диктант), интонируемые и слуховые упражнения.

Пение но нотам (чтение с листа как сольфеджирование, пение со словесным текстом) должно осуществляться с предварительным анализом. Выявляются закономерности звуковысотной организации, метроритма, формы (композиции), интонационного рисунка. В мелодиях со словами текст предварительно прочитывается, в том числе в ритмической организации мелодии. На первых порах анализ следует делать как можно более детализированным. Пение с предварительным анализом обязательно как для сольного, так и для ансамблевого исполнения. По мере накопления опыта такого рода анализ сводится к минимуму. Качество исполнения оценивается педагогом, либо самим поющим (с исправлением ошибок), либо другими студентами.

Слуховой анализ обусловлен разными типами фактуры – мелодический анализ, гармонический, полифонический, а также анализ формы (композиции). При этом учитываются все остальные слагаемые музыкального языка и музыкальной речи – метроритм, интонационный процесс и т.д. В любом случае анализ осуществляется как комплексный (целостный). Анализ композиторской мелодики или народной монодии предполагает прежде всего определение звуковысотной основы – тональной (однотональной, модулирующей) или модальной. Выявление закономерностей квантитативной ритмики народной монодии осуществляется с помощью преподавателя. Гармонический анализ предусматривает определение на слух закономерностей тонально-гармонического процесса – функций, аккордов, наличие отклонений, модуляций, но также выразительной и формообразующей роли гармонии, особенно в тех случаях, когда анализируется произведение целиком – вокальная или инструментальная миниатюра. В качестве объекта слухового анализа могут быть взяты и несложные образцы полифонической музыки, в том числе фугато, фугетты, экспозиционные разделы фуг. Анализируются: интонационный рисунок темы, метроритм, тональный план и др.

Запись по слуху – диктант – осуществляется в соответствии с методикой, разработанной в отечественной системе сольфеджио. Записывается либо одноголосие (мелодия, монодия), либо многоголосие (в основном, двухголосие). После первого проигрывания обязателен предварительный анализ звуковысотной организации (тональность, лад), метроритма, фактуры, формы. Перед каждым очередным проигрыванием педагог советует обратить внимание на те или иные свойства звучащего произведения. Полезный вид работы – нотная запись знакомых мелодий. Тембровые диктанты: в вокальном исполнении, в тембрах народных инструментов.

5. Содержание дисциплины.

Музыкальный материал курса сольфеджио на ФНИ состоит из 2-х блоков: 1) музыка отечественных и зарубежных композиторов XVIII-XIX-XX веков; русский фольклор и

фольклор народов Среднего Поволжья–Приуралья; 2) инструктивные упражнения. Оба блока прорабатываются практически на каждом занятии по сольфеджио.

В 1-й блок включаются те композиторские произведения, которые основаны на тональной организации разных типов – диатонический, с отклонениями и модуляциями, мажоро-минорной. Эта музыка осваивается не в историко-хронологическом порядке (условно – от Баха до Прокофьева), а по требованиям дидактики – от простого к сложному. Такой подход обусловлен спецификой курса сольфеджио. (Параллельное изучение музыкального материала в курсах сольфеджио и истории музыки невозможно ввиду несовпадения этих дисциплин по объему и по времени). Наряду с композиторскими произведениями осваивается фольклорная мелодика.

Одновременно с освоением композиторских произведений и фольклорных мелодий проводятся характерные для предмета сольфеджио инструктивные упражнения (2-й блок курса). Эти упражнения, интонируемые и слуховые, в свою очередь, делятся на два вида: а) подготавливающие к восприятию или воспроизведению конкретных музыкальных образцов; б) общеинструктивные. Те и другие упражнения – это необходимый для развития музыкального слуха тренинг. Виды интонируемых и слуховых упражнений:

– от *ля* услышать, спеть тоники любой тональности, ступени в тональности;

– мелодические, гармонические интервалы – цепочкой, с разрешением;

– последования из двенадцати неповторяющихся звуков разрешать как ступени разных тональностей, далее эти же последования – в серийной технике;

– аккорды разного строения (терцовые, нетерцовые) – разрешать;

– аккордовые последования – однотональные, с отклонениями, модуляциями;

– мелодические модуляции.

6. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Текущий контроль за самостоятельной внеаудиторной работой студентов осуществляется практически на каждом групповом занятии. Оценки за качество ответов ставятся либо в контрольный лист, имеющийся у преподавателя, либо в журнал. Кроме того, проводится ежеурочный контроль за выполнением письменных работ (диктантов). Качество проделанной работы предлагается также оценивать самим студентам, которые сравнивают свой вариант записи с оригиналом.

Промежуточный контроль по дисциплине – это зачет в конце I семестра и экзамен в конце II семестра учебного года. Зачет в конце I семестра проводится, как правило, в письменной форме – два диктанта – одноголосный и двухголосный. Экзамен в конце II семестра включает письменную и устную часть. Письменный экзамен – это два (либо три) диктанта: одноголосный (композиторская мелодия, либо народная монодия, иногда то и другое), а также двухголосный диктант (отрывок из произведения). Устный экзамен проводится по билетам. В билете включаются требования по всем видам работы в курсе сольфеджио.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио. М, 1994. Вып.1-2.
Бромлей А., Темерина Н. Русские народные песни на уроках сольфеджио. М., 1982.
Бражник Л. Ангемитоника: Курс сольфеджио на основе музыки народов Среднего Поволжья. Казань, 1996. Ч. I. Вокальная мелодика композиторов Среднего Поволжья.
Бражник Л.В. Сольфеджио на основе татарской мелодики. Казань, 2009.

Дополнительная литература

Мирзаянова Р., Бражник Л. Удмуртская народная песня на уроках сольфеджио. Ижевск, 1997.
Бражник Л., Зинатшина Н. Башкирская музыка на уроках сольфеджио: Мелодики башкирских композиторов. Уфа, 2002.
Бражник Л., Киселева Г. Сольфеджио на основе мелодики чувашских композиторов. Чебоксары, 2005.
Бражник Л. Марийские народные песни на уроках сольфеджио. Йошкар-Ола, 2008.
Загидуллина Д., Бражник Л. Татарские мелодии с текстами. Казань, 2013.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

8 . Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ГАРМОНИЯ

Разработчик: Маклыгин А.А.,заведующий кафедрой теории музыки, доктор искусствоведения, профессор

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель курса заключается в формировании важных практических навыков музыкального мышления исполнителей на народных инструментах, связанных со звуковысотным параметром музыкальной речи.

Задачи курса выражаются в воспитании ряда умений – слышание и воспроизведение аккордики и аккордовых связей в разных историко-стилевых условиях; оперирование типовыми гармоническими формулами народно-многоголосной и академической музыки и их адаптация к техническим возможностям используемых народных инструментов; овладение элементарными навыками гармонизации широкого мелодического материала современной академической и массовой музыкальной культуры, воспитание чувства метрического понимания гармонического развертывания на разных уровнях музыкальной формы.

Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов креативного музыкального мышления, широкого знания исторических музыкальных стилей и умения ими оперировать в необходимой художественной ситуации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Гармония» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы.

Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику среднего профессионального образования в области музыкального искусства.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Изучение дисциплинынаправлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-	*Знать:* - теорию и историю гармонии от барокко до современности;
	Уметь:

теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте	- анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.
	Владеть: - методологией гармонического анализа; - практическими навыками гармонизации различных музыкальных стилей;
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	*Знать:* – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов;
	Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
	Владеть: – теоретическими знаниями об основных гармонических системах

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности

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

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа,в т.ч. контроль	**3**	74	1	2
Самостоятельная работа		34		
Общая трудоемкость:		108		

5. Содержание дисциплины.
5.1. Темы и краткое содержание

Общее представление об эволюции звуковыстного мышления в устной и письменной музыкальной практике. Понятие гармонии и ее историческое изменение понятийных границ.

Исторические гармонические стили. Модальные и тональные периоды гармонии в историческом прошлом. Понятие лада. Типология ладовых систем в европейской и внеевропейской музыке. Диатоника и хроматика.

Пентатоника как ладовая система в мировой музыкальной практике. Особенности ее функционирования в национальных музыкальных практиках Среднего Поволжья – в фольклоре и композиторском творчестве.

Аккорд и аккордика. Генеалогия аккорда. Типология аккордики. Аккорд и его тембровое воплощение. Аккорд в фактурной трактовке ансамбля и оркестра народных инструментов.

Явление гармонической формулы. Типовые гармонические клише и их детерминирующие условия. Освоение типовых гармонических формул. Их адаптация к конкретным фактурным и жанровым условиям.

Гармония и музыкальный синтаксис. Гармонический метр как особый фактор музыкального формования. Гармонические формулы и формирование «метрического чувства» (по Катуару), метрическая экстраполяция.

Понятие каденции, каденционных формул в условиях заключительного типа изложения материала.

Гармонические клише в условиях конкретных исторических стилей. Венский гармонический стиль и его типовые формулы. Их организация в условиях музыкально-синтаксической соподчиненности. Формулы-инициии, формулы развертывания и типовые каденции.

Гармонические формулы и их фактурная реализация в условиях конкретных классических жанров (адажио, менуэт, скерцо и др.).

Некоторые особенности романтической гармонии – расширение ладотонального языка, обогащение аккордики. Новые гармонические формулы, в том числе, «именные». Индивидуализация стиля и гармоническое обновление.

Роль русских композиторов в расширении гармонического арсенала 19 века. Народная музыка и новые подходы в ее гармонической аранжировке. Эстетические установки Глинки и их инициирующее воздействие на гармонические открытия русских композиторов второй пол 19 века. Новая русская модальность. Гармонический мир русского ориентализма и сказочно-фантастической образности. Мусоргский как новатор гармонического языка.

Сборники русских народных песен в композиторской (Балакирев, Римский-Корсаков) и «народной гармонизации» (Линева). Новы взгляд на русскую гармонию в начале XX века: от новой диатоники Рахманинова к сонорно-модальному подходу Стравинского.

Гармония XX века. Типологическая картина. Новое понимание диссонанса и 12-титоновости.

Тональная гармония в XX веке и ее модификации. Национальный фактор в сближении тональности и модальности. Новые национальные культуры и поиски нового национально адаптированного гармонического языка. Пентатоника в новых академических условиях, открытия Габяши, Сайдашеа, Павлова, Палантая.

Поиски Бартока в области нового гармонического языка на фольклорной основе.

Джазовая гармония как особая область нового тонального языка. Аккордика в джазе. Освоение элементарных речевых основ **джаза**. Роль ритма как основного фактора джазовой импровизации. Формирование простейших ритмических и гармонических формул.

Блюзовая гамма и блюзовый квадрат. Типовые джазовые формулы-фигурации и их адаптация к условиям квадрата. Фигурационная раскраска квадрата.

Общее представление о нетональных направлениях гармонии XX века. Серийная система и особенности организации гармонического параметра. Сонорика и ее тембро-гармоническая специфика. Колористические предтечи сонорики (Шопен, Мусоргский, Дебюсси). Сонорный язык и ее фактурно-гармонические формы в современной музыке.

6. Формы контроля

Формы текущей аттестации: игра гармонических формул разного стилевого содержания в нескольких тональностях, построение на основе заданного гармонического тезиса законченного построения в форме периода с соблюдением необходимых

метрических требований, анализ заданного гармонического фрагмента, гармонизация трех мелодий разной национальной речевой характерности.

Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ, устный экзаменационный ответ, предоставление партитуры сюиты из трех разнохарактерных в гармоническом отношении пьес для трио (или квартета) народных инструментов.

Примерный перечень заданий для экзаменов:

1. Игра в простой форме (период) на заданную гармоническую формулу; подбор тематического зерна к данной формуле и ее развертывание в форме;
2. Владение основным теоретическим материалом курса и его адаптацией в практическом применении;
3. Подготовка суточной прелюдии на заданный двухтакт или заданную мелодию;
4. Написание инструментальной сюиты из трех разных по гармонической технике пьес, написанных для трио или квартета народных инструментов
5. Анализ гармонии небольшого фрагмента музыки.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Дьячкова Л. Гармония в западно-европейской музыке. М., 2009
2. Преснякова И. Основы джазовой гармонии. М., 2018 *доступна***: biblio-online.ru** – электронная библиотечная система)
3. Поспелова Р., Трубенок Е. Холоповская система контуктивных элементов системы как универсальный инструмент гармонического анализа// Музыкальные миры Юрия Николаевича Холопова. М, 2016
4. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому анализу. Изд. 6. , М., 2017
5. Старостина Т. Русские народнопесенные лады как модальная система, проблема классификации//Музыкальные миры Юрия Николаевича Холопова. М, 2016

.

Дополнительная литература.

1. Бершадская Т. Лекции по гармонии. Л. 1985
2. Маклыгин А.Л. Импровизируем на фортепиано. Вып. 1: Элементарная гармония. - М.:1994; Вып.2: Фактурные рисунки. - М., 1999.
3. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. СПб., 2003
4. Холопов Ю. Гармония. Практический курс. В 2 вып., М., 2001, 2005.
5. Маклыгин А.Л. Гармония как единство противоположностей // С гармонией по жизни: Научные приношения коллег и учеников. Воспоминания. Материалы (К юбилею Л.А. Федотовой). – Казань: КГК, 2012. – С. 3–6.

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

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

Разработчик: Маклыгина А.А.,доцент кафедры теории музыки, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Курс ставит своей целью: развитие музыкальность студентов, воспитать навыки внутреннего психоакустического понимания и ощущения музыки разных эпох и стилей без потери, при этом, глубоких научно-теоретических закономерностей.

Задачи курса: обогащение музыкального кругозора; формирование музыкально-аналитического мышления; получение серьезных музыкально-теоретических знаний; развитие способности самостоятельно выполнять музыкально-аналитические работы и делать необходимые выводы; формирования навыков критического подхода в оценке того или иного произведения. Курс должен иметь практическую значимость.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Музыкальная форма» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы. Дисциплина завершает цикл музыкально-теоретических дисциплин, в который входят: сольфеджио, гармония и полифония. Курс направлен на глубокое пополнение теоретических знаний студента, а также на реализацию аспектов исполнительской деятельности студента.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать:* – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	– критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) в сочетании с основами специфических методов музыковедческого исследования
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов – формообразования в каждую эпоху; – основные принципы связи гармонии и формы;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных

	направлений определенной эпохи; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений;
ОПК-6. Способен постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и в нотном тексте	*Знать:* – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом
	Уметь: – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
	Владеть: – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**3**	74	5	6
Самостоятельная работа		34		
Общая трудоемкость:		108		

Интерактивные формы проведения занятий

Для обучения и закрепления различных видов периода, простых двух-, трехчастной форм применяется принцип досочинения в рамках занятия. Простые формы сочиняются на инструменте (без подготовки в рамках занятия) педагогом и студентом по принципу чередования. Алгоритм проведения данной обучающей формы:

- Обговаривается форма (период и его вид (большое предложение, период с расширенным вторым предложением и т.д.), простая двухчастная форма (репризная или безрепризная), простая трехчастная (реприза буквальная или варьированная))
- Педагог задает двутакт
- Студент продолжает в заданном стиле/жанре (контурное двухголосие, трехголосие)
- Продолжение по принципу: педагого-студент-педагого-студент и т.д. до необходимой законченной формы.

5. Содержание дисциплины:

Методологической базой программы являются труды Л.А. Мазеля, В.А. Цуккермана, В. Бобровского, И.В. Способина, Т.С. Кюрегян, а также, в связи с проблематикой форм XX века – коллективный труд МГК им. Чайковского «Теория современной композиции».

Основная часть курса – лекционные занятия. Исключения составляют семинары, которые проводятся дважды в семестр. Семинары носят различных характер. Первый - проверочного типа, направленный на усвоение ранее пройденного материала и заключается в анализе студентами представленных педагогом произведений, а также в последующем коллективном обсуждении анализируемых примеров. Данный семинар посвящен простым формам и проводится единожды в пятом семестре. Второй семинар – самостоятельный анализ музыкального произведения, выполненный студентом заранее. Пример произведения обговаривается с педагогом за неделю до семинара.

В конце каждой лекции проводятся краткие музыкальные «разминки», где студент должен угадать стиль (композитора/школу/музыкально-исторический период), жанр, форму играемой педагогом импровизации или цитаты.

Курс состоит из пяти разделов:

1. Основные категории музыкального мышления.
2. Классико-романтические музыкальные формы. Простые формы.
3. Формы эпохи Средневековья и Возрождения. Формы эпохи Барокко.
4. Классико-романтические музыкальные формы. Сложные формы.
5. Формы в музыке XX в.

Исторический «шаг назад» (разделы 2-3) в рамках курса делается намеренно. Такой «шаг» продиктован приоритетностью задачи методологической и музыкально-практической над задачей охвата материала с точки зрения историзма. Примерно такой же принцип выдержан в труде Кюрегян Т.С. «Формы в музыке XVII-XX веков», где формы эпохи барокко излагаются после форм классико-романтического периода.

Простые формы составляют фундамент науки о музыкальной форме и, как правило, уже известны, в той или иной мере, студентам с училищного курса анализа музыкальных произведений. Простые формы разбираются с должной степенью подробности, после чего играются студентам для анализа (не более одной-двух) в рамках краткой слуховой «разминки» в заключении каждого урока.

Пятый раздел «формы в музыке XX в.» – составляют весомую часть курса. В XX веке интерес к народным инструментам особенно усиливается в творчестве композиторов, в особенности русских - Губайдулина С., Денисов Э. Кроме этого, в репертуарный список учащихся входят произведения композиторов XX в., писавших преимущественно для народных инструментов (Вл. Золотарев, А. Кусяков, А. Цыганков). В данном разделе, кроме запланированного перечня музыкальных композиций, анализируются произведения, предложенные самими студентами за неделю до занятия.

Раздел I. Основные категории музыкального мышления

Тема 1. Введение.

Цели и задачи курса. Музыкальный анализ как наука и соответствующие ей научно-учебные дисциплины. Различные ракурсы музыкального анализа. Понятие музыкального времени. Важное значение аналитических навыков в исполнительской практике. Триада композитор-исполнитель-слушатель. Понятие музыкальной формы и ее отличия от импровизации. Логика музыкальной формы. Материал и содержание.

Тема 2. Музыкальный жанр и стиль

Понятие жанра. Основные жанровые направления и классификация. Понятие музыкального стиля. Композиторские школы. Стилистическое своеобразие музыки разных стран и эпох.

Развитие музыкальных жанров, стилей, драматургии, тематизма на протяжении XVII - XX веков. Примеры конкретных жанров.

Тема 3. Музыкальный язык. Мелодия. Склад и фактура

Этимология понятия «мелодия». Роль и взаимодействие средств музыкальной выразительности: мелодии, гармонии, тембра, ритма, лада, фактуры. Роль интонации в мелодии. Мелодическая линия и лад. Типы мелодического движения. Мелодические «клише» в жанровой и стилистической сферах. Мелодическое строение риторических фигур. Мелодика XXв. Klangfarben-melodie.

Понятия склада и фактуры. Монодия и типы многоголосного склада. Новые фактурные принципы в музыке XXв.

Музыкальные примеры для анализа: А. Шенберг. «Лунный Пьеро»; Ф. Шопен. Концерт для ф-но с оркестром *f-moll* I, п.п.; Д. Лигети. «Атмосферы».

Тема 4. Типы музыкального изложения. Тематическое развитие. Функции частей музыкальной формы

Тема как основа музыкального материала произведения. Аналитические методы отличия тем разных эпох, стилей и жанров. Интонационная индивидуальность темы, ее форма и масштабы.

Основные типы музыкального изложения (экпозиционный, развивающий, заключительный) и их признаки. Различные виды тематического развития. Барочный – принцип развертывания на основе ядра. Классико-романтический – принцип мотивной разработки, повторения, варьированной повторности. Функции разделов музыкальной формы (тема, ход, разработка, заключение). Специфика тематизма в музыке XX в. Тематизм сонорный, полистилистический. Тематизм и алеаторика.

Музыкальные примеры для анализа: Й. Бах. Прелюдия c-moll из ХТК, 1т.; Л. Бетховен. Соната №1 I; Соната №5 I; Соната №8, вступление и тема; Ф. Лист. Соната *h-moll,* темы; Вл. Золотарев. Соната для баяна №3, главная тема; С. Губайдулина. «Светлое и темное», кульминационная зона; Дж. Кейдж. Вариаци I.

Раздел II. Классико-романтические музыкальные формы. Простые формы

Тема 5. Простые формы. Период. Предложение

Предложение и период. Определение и классификация. Жанровые песенно-танцевальные истоки. Название простых форм как песенные (Liedform). Виды периодов. Квадратность, регулярность акцента, каденции, тонально-гармоническое строение предложения и периода.

Музыкальные примеры для анализа: Л. Бетховен. Сонаты № 1- 4 начальные периоды II и III частей; Л. Бетховен. 32 вариации, тема; Ф. Шопен. Прелюдия *c-moll*.

Тема 6. Период. Предложение

Повторение и закрепление предыдущей темы. Метрические функции тактов в периоде и предложении.

Музыкальные примеры для анализа. Виды первого периода: Ф. Мендельсон. Песни без слов №2, 10, 22; Л. Бетховен. Соната №7 II, Соната №11 II; А. Скрябин. Этюд *dis-moll*

Тема 7. Простая двухчастная форма

Общая характеристика. Разновидности простой двухчастной формы – репризная и безрепризная, с повторением частей и без.

Музыкальные примеры для анализа: Л. Бетховен. Соната №1 II. 1-16тт.; П.Чайковский. «Итальянская песенка», «Шарманщик поет» из «Детского альбома»; Ф.Шуберт. «Любимый цвет» из цикла «Прекрасная мельничиха»; В. Моцарт. Соната для скрипки и ф-но D-dur KV 306, III; А. Скрябин. Прелюдия a-moll op.11 №2; Ф. Шопен. Ноктюрн c-moll op. 48 №1

Тема 8. Простая трехчастная форма

Общая характеристика. Функции частей. Отличия от простой двухчастной формы. Разновидности простой трехчастной формы - однотемная с развивающей серединой и двухтемная с контрастной серединой. Двойная (простая) трехчастная форма.
Музыкальные примеры для анализа: Л. Бетховен. Соната №2 III (трио), Соната №4, III (трио); Ф. Мендельсон. Песни без слов №22; А. Ю Шишаков. Соната для домры малой и балалайки, III; Скрябин. Этюд dis-moll; Н. Римский-Корсаков. «Редеет облаков летучая гряда».
Тема 9. Семинар
Самостоятельное определение студентами предложенные педагогом музыкальные формы. Последующее обсуждение анализов на занятии.
Возможные музыкальные примеры для анализа: Л. Бетховен. Соната № 12, тема вариаций; Соната №1, III, трио; Й.Брамс. Интермеццо ор. 117 №3, 46-55тт.; Ф. Мендельсон. Траурный марш; П. Чайковский. «Похороны куклы» из «Детского альбома»

Раздел III. Формы эпохи Средневековья и Возрождения. Формы эпохи Барокко

Тема 10. Музыкальные формы религиозной и светской музыки эпохи Средневековья и Возрождения в Западной Европе
Принципы формообразования в григорианском хорале. Понятие текстомузыкальной формы. Форма мессы и композиционные особенности каждой из частей. Мотет в западноевропейской музыки и его форма.
Формы светской музыки. Менестрельная культура. Музыкальная культура эпохи Ars Nova. Музыкально-стиховые формы рондó, лэ, вирелe, баллаты, эстампи, баллады, лауды.
Мадригал XIV века и мадригал XVI века.
Музыкальные примеры для анализа: Я. Обрехт. «Sub teem praesidium»; Г. Дюфаи. Мотеты; К. Джезуальдо. Мадригалы. К. Монтеверди. Мадригалы. Г. Машо. Рондо.

Тема 11. Музыкальные формы эпохи Барокко. Малые и составные формы. Старинная сонатная форма
Форма прелюдии. Ядро-развертывание-кадансирование. Барочная двухчастная форма. Принцип тонального перетранспонирования. Предклассическая сонатная форма в творчестве Д.Скарлатти и других итальянских композиторов.
Музыкальные примеры для анализа: Й. Бах. Прелюдии из ХТК I, IIт.; Маленькая прелюдия e-moll; Жига из Партиты для скрипки соло E-dur; Г. Гендель. Аллеманда из Большой сюиты №4 Es-dur; Д. Скарлатти. Сонаты.
Тема 12. Вариационные и рондообразные формы
Вариации на basso ostinato. Концертная форма
Вариации на basso ostinato. Определение. Применение. Тип темы. Строение верхних голосов и организация формы целого.
Концертная форма. Определение и применение. Тема и интермедия, их соотношение. Контраст tutti и solo.
Музыкальные примеры для анализа: Й. Бах. Crucifixus из Мессы h-moll; Г. Перселл. Заключительная ария Дидоны из оп. «Дидона и Эней» IIд.; Й. Бах. Итальянский концерт I; Прелюдия из Английской сюиты №3 g-moll.
Тема 13. Циклические формы. Инструментальные и вокальные циклы
Время бурного развития новых циклических форм (XVII- 1-й пол. XVIIIв.), появление новых (кантата, оратория). Циклы типа «прелюдия и фуга». Цикл как соединение элемента свободной импровизационности в прелюдии/фантазии/ токкате и строгой рациональности в фуге. Сюита – цикл танцевальных пьес, объединенных одной тональностью. Термины, обозначающие также барочную сюиту: партита, соната да камера, увертюра. Костяк барочной сюиты. Характерные особенности каждого из танцев. Из числа дополнительных

танцев: менуэт, буре, ригодон, паспье, гавот, полонез, лур, мюзет, сицилиана, англез, хорнпайп, тамбурин, чакона. Место дополнительных танцев в сюите.
Вокальные циклы. Важное место вокальных циклов в XVII- 1-й пол. XVIIIв., среди которых находятся самые масштабные по форме, такие как месса и пассионы. Духовные циклы (месса, магнификат, пассионы, духовные кантаты, оратории, Stabat Mater, Te Deum) и светские (кантата и оратория). Месса. Ординарий и проприй. Кантата. Типы кантат (хоровые и сольные). Некоторые кантаты Й. Баха как сквозные вариационные циклы.
Музыкальные примеры для анализа: Й. Бах. Прелюдия и фуга a-moll BWV 897; также, прелюдии и фуги из ХТК; Английский сюиты; Г. Гендель. Сюита d-moll; Й. Бах. Месса h-moll; Каната №4 «Пасхальная», №80 «Реформаторская».
Тема 14. Семинар
Выступление студентов с анализами произведений, взятыми ими самостоятельно.
Примерный список рекомендуемых произведений для самостоятельного анализа и выступления на семинаре. Обозначение границ простых форм в частях сонатно-симфонических циклов Л. Бетховена, В. Моцарта, Й. Гайдна, Р. Шумана, П. Чайковского, Ф. Мендельсона, И. Брамса, С. Прокофьева, в сонатах А. Гречанинова, Вл. Золотарева, А. Кусякова, в произведениях А. Цыганкова.

Раздел IV. Классико-романтические музыкальные формы. Сложные формы
Тема 15. Сложная трехчастная с трио. Сложная двухчастная.
Сложная форма как сложенная из простых песенных структур. Применение формы в прикладной музыке (танцы, марши), в рамках сонатно-симфонического цикла (менуэты и скерцо), также в этюдах, ноктюрнах и т.п Композиционные особенности каждой из частей. Традиция tutti и trio. Пропорции частей. Тональное соотношение.
Сложная двухчастная форма как сложенная из двух преимущественно песенных по структуре частей. Применение в вокальной музыке. Пропорции частей. Тональное соотношение.
Музыкальные примеры для анализа: Л. Бетховен. Соната №18 III; Л.Бетховен. Со¬ната №7, III; Шопен Мазурка a-moll op.68 №2; Ю. Шишаков. Соната для домры малой и балалайки, II; П. Чайковский. «Декабрь» из цикла «Времена года»; Ф. Шуберт. «Любопытство» из «Прекрасной мельничихи»; Ф. Шуман. Танцы Давидсбюндлеров, №17.
Тема 16. Сонатная форма в музыке венских классиков
Условия возникновения. Сонатное allegro как форма быстрых частей сонатно-симфонического цикла. Сложилась во второй половине XVIIIв. в музыке композиторов мангеймской школы (Я. Стамиц, Й. Мысливичек, К. Тоэски), сыновей Баха (В. Фридман, Й. Христиан), Й. Гайдна. Расцвет в последней трети XVIIIв. и 1-ой половине XIXв. Сонатная форма как жанроформа (Назайкинский). Выбор жанра равен выбору формы. Реализация в максимальном масштабе формулы imt, изложения-развития-завершения. Перетранспонирование тем как главный формообразующий фактор. Наличие разработки. Процесс эволюции формы от старинной двухчастной и предклассической сонаты к сонатной форме венских классиков. Композиционный план сонатной формы и строение разделов. Функции тем и их форма. Тонально-гармоническое строение. Особенности исполнительской интерпретации и трактовка особенностей формы разных исполнителей одного произведения.
Музыкальные примеры для анализа: Л. Бетховен. Сонаты №1, 17; Соната для скрипки и ф-но №3, Квартет op. 18 №4,5; Симфония №3, I; В. Моцарт. Соната B-dur, KV 281.

Тема 17. Сонатная форма в музыке композиторов-романтиков
Усложнение сонатной формы, увеличение контраста между темами, «далекие» тональные соотношения между темами, жанровость и сюжетность.

Музыкальные примеры для анализа: Ф. Лист. Соната h-moll; С. Рахманинов. Симфония №2 e-moll; А. Кусяков. Соната для балалайки №1; Э. Григ. Соната для скрипки и ф-но c-moll; Ф. Шуберт. Соната B-dur.

Тема 18. Зачет

Тема 19. Вариационная форма. Вариации на выдержанную мелодию. Куплетная форма. Строгие фигурационные вариации

Вариационная форма и методы варьирования. Форма, включающая изложение темы и не менее двух ее измененных (варьированных) повторений, называемых вариациями. Классификация вариационных форм. Вариации на выдержанную мелодию. Вариации на soprano ostinato. Типы варьирования: фактурно-тембровое, полифоническое, гармоническое, жанровое. Куплетная форма и варьирование средствами текста. Строгие фигурационные вариации. Форма темы. Техника фигурационного варьирования. Применение типовых фигур в варьировании: арпеджио, трели, гаммы и т.п. Гармонический костяк темы как неизменный элемент вариаций.

Музыкальные примеры для анализа: М.Мусоргский. Хор «Посрамихом» из оп. «Хованщина» IIIд.; М. Глинка. Персидский хор из оп. «Руслан и Людмила». Д. Шостакович. Симфония №7 I, эпизод в разработке; А. Лядов. Восемь русских народных песен для оркестра №6; П. Чайковский «На берегу»; Л. Бетховен. 32 вариации

Тема 20. Вариационная форма. Свободные фигурационные вариации. Двойные и многотемные вариации

Свободные вариации. Варьирование гармонического плана и формы темы. Вариации на две и более тем. Два типа варьирования.

Музыкальные примеры для анализа: М.Глинка. «Камаринская»; М.Балакирев. «Исламей»; С. Рахманинов. Вариации на тему Корелли

Тема 21. Рондо. Классификация форм рондо А.Б. Маркса. Малое рондо.

Общая характеристика рондообразных форм в музыке XIV – XX веков. Множество форм разной протяженности и планировки «рондового типа». Характеристика форм рондо классико-романтического периода. Систематика рондо А. Б. Маркса. Разновидности малого рондо: однотемное, двухтемное рондо. Четное и нечетное двухтемное рондо. Ход и его строение.

Музыкальные примеры для анализа: В. Моцарт. Ария Лепорелло, №4 из оп. «Дон Жуан»; концерт для ф-но с орк. №23 A-dur, KV 488 II; Л. Бетховен. Соната №16 II; Соната №19 II; А. Скрябин. Мазурка op.25 №4, E-dur.

Тема 22. Малое рондо

Тема 23.24.. Большое рондо.

Большое рондо как многотемная форма. Разделы рондо: рефрен и эпизоды. Типы большого рондо: трехтемное, четырехтемное и т.д.; регулярное и нерегулярное; с повторением побочной темы/тем.

Музыкальные примеры для анализа: С. Рахманинов. Концерт №4 II, g-moll; А. Гречанинов. Соната для балалайки и ф-но, III; Й. Брамс. Соната для скрипки и ф-но №2 III, A-dur; В. Моцарт. Соната для скрипки и ф-но KV 481; Л. Бетховен. Квартет Es-dur op. 74, II. М. Глинка. Ария Антониды из оп. «Иван Сусанин».

Тема 25. Смешанные и свободные формы.

Смешанные формы: рондо-соната и сонатная форма с эпизодом вместо разработки. Свободные формы. Виды свободных форм: импровизационно-фантазийного характера и с

определенной, но индивидуальной конструкцией. Формообразующие факторы: сонатность, вариационность, рондальность, цикличность.
Музыкальные примеры для анализа: Ф. Шопен. Концерт для ф-но с оркестром e-moll III; А. Кусяков. Соната для балалайки №2, III; А. Кусяков. Соната для балалайки №3; Р. Вагнер. Вступление к оп. «Золото Рейна»; Г. Берлиоз. «Шабаш ведьм» из «Фантастической симфонии» V; Ф. Лист. Органная прелюдия (с фугой) на BACH

Тема 26. Циклические формы в музыке классико-романтической эпохи. Инструментальные и вокальные циклы. Сценические «циклы».
Циклическая форма. Определение. Классификация по принципу исполнения: инструментальные, вокальные (вокально-инструментальные), сценические. Сонатно-симфонический цикл. Применение. Функции частей. Темпо-жанровое соотношение и тональное частей. Кантатно-ораториальные циклы у композиторов классиков и романтиков. Жанры оперы и балета.
Музыкальные примеры для анализа (структура цикла в целом, формы отдельных частей, арий): Й. Брамс. Симфония №1; Ф. Шуберт. Неоконченная симфония; Л. Бетховен. Симфония №9; В. Моцарт. Месса c-moll, KV 427; Й. Гайдн. Kyrie из «Нельсон-мессы»; Д. Верди. Реквием; Р. Вагнер. Тетралогия; Ф. Пуленк «Человеческий голос»

Тема 27. Семинар
Примерный список рекомендуемых произведений для самостоятельного анализа и выступления на семинаре (экспозиционную часть или целиком):
Части сонатно-симфонических циклов Л. Бетховена, В. Моцарта, Й. Гайдна, Р. Шумана, П. Чайковского, Ф. Мендельсона, И. Брамса, С. Прокофьева. Сонаты А. Гречанинова, Вл. Золотарева, А. Кусякова. Произведения А. Цыганкова.

Тема 28. Семинар
Продолжение

Раздел V. Формы в музыке XX века.
Тема 29. Общая характеристика формы в музыке XXвека. Принципы классификации музыкальных форм. Техника центра и форма
Особый временной ритм музыкальной культуры XXв. Усиленные поиски композиторами новых звуковых реалий для отражений эстетико-художественных идей. Постепенная индивидуализация и модификация композиционных параметров: тематизм, гармония, фактура, тембр, лад, метроритм. Как следствие – перерождение музыкальной формы.
Преобладающая роль типовых тональных форм в первой половине XX века (Прокофьев, Шостакович Мясковский, Хачатурян, Хиндемит, Равель и др.) и усиленная индивидуализация форм во второй половине XX века. В связи с последним - изменение смысловой направленности отделов музыкальной науки: гармонии, полифонии, элементарной теории, оркестровки. Расширение понятийной стороны в науке о форме. Глубокие изменения в музыкальном складе: пуантилизм, сонорная монодия, полифония пластов, микрополифония, серийная полифония, алеаторная гетерофония. Звуковысотность и композиционные системы: хроматическая тональность, техника центра, неомодальность, серийность, сонорика, электронная музыка.
Тематизм ритмический, фактурный, тембровый. Функции частей музыкальной формы. Устойчивость в понимании стабильности того или иного параметра (фактуры, ритма, тембра, динамики, артикуляции), неустойчивость – как переменность параметров.
Принципы классификации форм (основные ориентиры): формы классико-романтической ориентации; формы неклассической ориентации; нетиповые свободно сочиняемые формы («Форма должна быть единичной, соответствующей принципу “здесь и сейчас” С. Губайдулина).

Техника центра и форма. Центральный элемент как нетрадиционная структура, выполняющая функцию своеобразной тоники и проецирующая свои свойства на другие элементы. Типовые формы в условиях техники центрального элемента.
Музыкальные примеры для анализа: А. Скрябин. Соната №9; Вл. Золотарев. Соната для баяна №3 I; Б. Барток. «И вместе звуки звучали» №110 из цикла «Микрокосмос».

Тема 30. Музыкальные формы в условиях неомодальности
Возрождение модальности в XX в. (Барток, Стравинский, Мессиан, Шостакович, Буцко, Пярт). Неомодальность или новая модальность как гармоническая система, опирающаяся на традиционные или специально созданные звукоряды. Взаимодействие тональности и модальности. Новая модальность в разных условиях музыкального склада и метроритма. Претворение типовых классико-романтических форм в условиях неомодальности. Постепенное изложение звукоряда как приема развития; смена высотной позиции звукоряда или смена лада, тембровые смены.
Музыкальные примеры для анализа: О. Мессиан. «Отражение в ветре»; Б. Барток. «Лидийский лад» №37 из «Микрокосмоса»; К. Дебюсси. «На безымянной могиле» из «Шести античных эпиграфов»; Д. Кейдж. Струнный квартет; И. Стравинский «Русская» из балета «Петрушка»
Тема 31. Музыкальные формы в условиях серийности и сериальности
Метод сочинения музыки «двенадцатью лишь между собой соотнесенными тонами» (А. Шенберг). Принцип серийной организации. Понятия серии, додекофонии, серийности. Формы серии. Основные нормы серийного письма.
Склад и фактура в серийной композиции. Природная расположенность к полифонии. Функции разделов в типовых классико-романтических формах средствами серийности. Главные и побочные серийные ряды.
Транспозиция серии как аналог смены тональности.
Музыкальные примеры для анализа: А. Веберн. Концерт для оркестра op.24, II; Р.Щедрин. «Горизонталь и вертикаль» из
«Полифо¬нической тетради» для ф-но

Тема 32. Сонорные и алеаторные формы
Сонорика как музыка тембро-красочных звучностей. Роль колорита. Виды сонорного материала: 1. на основе звуков определенной высоты и традиционных тембров; 2. на основе звуков неопределенной высоты, шумов, извлекаемых любым путем и нетрадиционных тембров. Шесть основных фактурных форм сонорики. Алеаторика – метод композиции с неполной фиксацией текста. Импровизационность предстает как значимый уровень всей композиции.
Музыкальные примеры для анализа: К. Пендерецкий «Трен жертвам Хиросимы»; Дж. Кейдж. Вариации I; К. Штокхаузен. Пьеса для ф-но №11; С. Губайдулина. Семь слов Христа на кресте для виолончели, баяна и струнного оркестра, VI; «De profundis» для баяна; Э. Денисов «От сумрака к свету» для баяна

Тема 33. Полистилистика и форма. Репетитивная техника. Индивидуализированные формы
Полистилистика как сочетание в музыке разных стилистических пластов. Прием цитирования и аллюзий.
Минимализм и репетитивная техника. Композиционный принцип, основанный на повторении коротких мелодических построений. Статическая форма.
Индивидуальные проекты и «Именные формы». «Момент-форма» Штокхаузена.
Музыкальные примеры для анализа: А. Пярт. Вторая симфония, финал; Э. Денисов. Концерт для скрипки и камерного ансамбля, финал; А. Шнитке. Серенада для камерного ансамбля; Т. Райли ("In C")

Тема 34. Форма и электронная музыка. Конкретная музыка. Форма и спектральный метод
Термин «Электронная музыка». Материал и способы получения электронного звука. Musique Concrète П. Шеффера. Определение: «музыка для пленки». Спектральная музыка и понятие «спектра». Макро- и микропроцесс в музыкальной форме. Не форма как процесс, а процесс как форма (Ю. Холопов).
Музыкальные примеры для анализа: Э. Варез «Электронная поэма»; П. Шеффер. «Этюд с железными дорогами»; Ж. Гризе. «Обертоны».

Тема 35. Повторение материала

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов заключается в повторении изученного на лекционных занятиях материала, а также в подготовке к семинарским занятиям. Заранее: выбирается произведение (студентом или педагогом), обсуждается постановка проблемы после чего, студенту предоставляется списоклитературы рекомендуемой для прочтения.

6.1. Наименование разделов, тем, их целей и задач

В разделе I (основные категории музыкального мышления) излагаются главные научно-практические направляющие всего курса. Цели и задачи: нахождение музыкально-практических связей и закономерностей внутри триады - композитор-исполнитель-слушатель; широкий обзор музыкальных стилей и жанров различных музыкально-исторических эпох; разбор разных профилей, жанров самого анализа; развитие навыка определения музыкального стиля/жанра на слух.
Раздел II. Классико-романтические музыкальные формы. Простые формы
Цели и задачи: обучение принципам формообразования в простых формах; определение песенных форм на слух; нахождение определенных музыкально-практических связей между исполнительской практикой и закономерностями формообразования.

Раздел III. Формы эпохи Средневековья и Возрождения. Формы эпохи Барокко
Раздел носит больше исторический характер и представляет собой обзор основных принципов формообразования доклассической эпохи с некоторыми практическими формами работ на занятии.
Раздел IV. Классико-романтические музыкальные формы. Сложные формы
Цели и задачи: обучение принципам формообразования в сложных формах; сравнительный анализ различных исполнительских интерпретаций с точки зрения композиционной логики; установка точного терминологического аппарата.
Раздел V. Формы в музыке XX века
Раздел имеет как исторически-обзорную, так и практическую направленность. Цели и задачи: получение знания о главных композиционных принципах музыки XX века; освоение нового понимания музыкальной формы и, как следствие, примыкающих научных дисциплин (гармонии, полифонии и т.д.); значительное обогащение музыкального, общекультурного кругозора.

6.2. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в процессе изучения дисциплины

Должен быть усвоен следующий перечень понятий: понятие музыкальной формы, жанроформа, тектомузыкальная форма, тема, ход, склад, фактура, мелодия, жанр, стиль; понятия, характеризующие музыку XX века: сонорика, алеаторика, сериальность и серия, конкретная музыка, спектр, полистилистика, неомодальность.

6.3. Вопросы к занятию

К занятию требуется: предварительное самостоятельное повторение студентом материала предыдущих лекций.

6.4. Вопросы для самоконтроля

При самостоятельной аналитической работе, студент должен уметь отвечать на следующие вопросы:

- К какому музыкально-стилистическому периоду/направлению принадлежит произведение. Специфика формообразования в данный музыкально-исторический период
- Жанр, драматургия, оркестровка, композиционная техника
- Форма произведения, границы разделов формы, каденции, формообразующие принципы, логика музыкальной формы в целом
- Вопросы гармонии, метроритма и синтаксиса в отношении каждого раздела формы
- Возможные варианты исполнительского решения анализируемой формы.

7. Формы контроля

8.1. Формы текущего контроля

– Семинар с устным выступлением студента (анализ произведения)

– Семинар. Письменное выполнение анализа произведения, данного на занятии. Дальнейшее коллективное обсуждение

8.2. Формы итогового контроля (зачет, экзамен)

В 5 семестре - зачет, в 6 – экзамен.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. *Кюрегян Т. С.* Форма в музыке XVII – XX веков. М., 2003
2. *Задерацкий В.* Музыкальная форма. Вып. 2. М., 2008
3. *Холопова В. Н.* Формы музыкальных произведений. Учебное пособие. СПб, 2006

9.2. Дополнительная литература

1. *Лобанова М.* Западноевропейское барокко: проблемы эстетики и поэтики. М., 1994
2. *Лозовая И. Е.* О принципах формообразования в средневековой европейской монодии: византийская, григорианская и древнерусская певческие культуры // Из истории форм и жанров вокальной музыки. М., 1982
3. *Назайкинский Е. В.* Стиль и жанр в музыке. М., 2003
4. *Способин И. В.* Музыкальная форма. М., 1984
5. *Ручьевская Е. А.* Классическая музыкальная форма. СПб, 2004
6. *Холопов Ю. Н.* Введение в музыкальную форму. М., 2006
7. *Ценова В. С.* О современной систематике музыкальных форм // Laudamus. М., 1992
8. *Цуккерман В. А.* Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. М., 1974
9. *Цуккерман В. А.* Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. М., 1980
10. *Цуккерман В. А.* Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Сложные формы. М., 1984

11. *Цуккерман В. А.* Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии. Ч. 1, 2. М., 1988 – 1990

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Музыкальная форма» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями, компьютерным оборудованием, пультами для нот, библиотечным фондом.

ПОЛИФОНИЯ

Разработчик: Харисов В.В,.доцент кафедры теории музыки и композиции

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины:

Сформировать у будущих музыкантов широкого профиля практически значимые знания, умения, навыки. Восстановить в практике преподавания целостность освоения закономерностей, присущих фактуре европейской музыки второго тысячелетия. Дать представление об основных закономерностях многоголосного изложения как важного художественно-выразительного и формообразующего средства музыки.

Задачи дисциплины:

Сформировать у студентов представления о специфике полифонического многоголосия как одного из важнейших средств художественной выразительности и музыкальной композиции; познакомить с эволюцией полифонического многоголосия от XV-XVI веков («строгий стиль») к XVII-XVIII векам («свободный стиль») и далее к современности. Раскрыть особенности русского народного многоголосия и подготовить студентов к выполнению обработок народных песен. Развить практические навыки контрапунктического сочетания мелодически самостоятельных голосов, а также полифонического развития темы. Развить навыки анализа полифонических произведений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Полифония» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины учебного плана образовательной программы.

В цикле музыкально-теоретических дисциплин, направленных на формирование необходимых для профессиональной деятельности будущих педагогов широкого профиля знаний и музыкально-исполнительских навыков важное место занимает курс полифонии, опирающийся на обширный музыкальный материал, относящийся к разным эпохам. Его освоение раскрывает глубокие жизнеспособные традиции мирового музыкального искусства, преемственность классической музыки и современной, народной и профессиональной. Это позволяет расширить и одновременно конкретизировать знания, полученные студентами в курсах истории музыки и народного музыкального творчества. Одновременно курс полифонии должен подготовить студентов к изучению курса анализа музыкальных произведений. Теснейшие связи возникают у данного курса с предметами гармонии и сольфеджио, где в практически-слуховом аспекте закрепляются представления о полифоническом многоголосии.

Требования к «входным» знаниям: обучающийся должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к выпускнику ООП среднего профессионального образования направлений подготовки в области музыкального искусства: знание элементарной теории музыки.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования в каждую эпоху;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения; – навыками полифонического анализа музыкальных произведений;
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	*Знать:* – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы полифонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом.
	Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без

	предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и имитационно-канонической техники; – сочинять полифонические фрагменты и целые пьесы (мотеты, инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные музыкальные темы, в том числе, на основе предложенного аутентичного образца;
	Владеть: теоретическими знаниями о тональной и атональной системах; – навыками полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции, представляющей определенный полифонический стиль с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение второго курса, 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		4
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		144		

Контрольный урок – 3 семестр

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

В курсе полифонии изучаются три основных вида полифонии: подголосочная, контрастная и имитационная. Кроме этого, даются краткие сведения из истории полифонии и представления об основных полифонических формах и жанрах (вокальных и инструментальных).

Теоретическая часть курса полифонии сочетается с выполнением практических задач, в процессе которых и происходит овладение техникой полифонического письма. Эти задания весьма разнообразны: сочинение мелодий в строгом и свободном стилях, небольших фрагментов на тот или иной прием полифонической техники, либо целых полифонических форм на собственную или заданную тему, анализ примеров из музыкальной литературы. К концу изучения полифонии в число домашних заданий должны входить три законченные полифонические формы: канон, трехголосная фуга и вариации бассо-остинато.

ЗАНЯТИЕ 1. Историческое развитие полифонии от средневековья до современности.
ПЛАН

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Вычлените основные этапы развития раннего многоголосия (от XI к XIV веку).
2. Раскройте жанровое многообразие полифонии эпохи Возрождения.
3. Определите место и роль ведущих полифонических школ эпохи Возрождения в теории и истории музыковедения.
4. Объясните причины появления свободного стиля в полифонии XVII- первой половины XVIII века.

5. Раскройте главные направления творчества И.С.Баха в развитии классической полифонии.
6. Охарактеризуйте полифонический стиль оперно-театральных жанров Г.Генделя.
7. Раскройте взаимодействие и синтез полифонии и гомофонии в музыке венских классиков (И.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен).
8. Докажите преемственность полифонического искусства XIX века в творчестве западноевропейских композиторов с классическими традициями.
9. Раскройте основные элементы полифонии в музыкальной фактуре Ф.Шуберта, Р.Шумана, Ф.Мендельсона, Ф.Шопена.
10. Охарактеризуйте новаторство полифонических форм и приемов в творчестве Г.Берлиоза, Ф.Листа и Р.Вагнера.
11. Определите место и роль полифонии русских композиторов в мировой музыкальной культуре (М.Глинка, М.Мусоргский, А.Бородин, Н.Римский-Корсаков, С.Танеев, П.Чайковский).
12. Раскройте основные тенденции эволюционных и революционных изменений в музыкальном языке композиторов XX века. Полифоническое мышление П.Хиндемита, И.Стравинского, Д.Шостаковича, С.Прокофьева, Р.Щедрина, А.Шнитке.

Задания для самостоятельной работы:

1. Прочитать статью М.Арановского «Романтизм и русская музыка XIX века»// Вопросы теории и эстетики музыки, - Вып. 4. – М., 1965.
2. Подготовить краткий конспект статьи С.Савенко «Музыка А.Шнитке как язык современности» // Музыка. Культура. Человек. – Вып.2. – Свердловск, 1991.
3. Проанализировать основные положения статьи Ю.Г.Кона «Шенберг» // Музыка XX века. -Ч.2. –Кн.4. – М., 1984. – С. 401-425.

Литература

Основная

1. Евдокимова Ю.К. История полифонии. Вып.1. Многоголосие средневековья X-XIV в.в. - М., 1983.
2. Евдокимова Ю.К. История полифонии. Вып.2. Музыка эпохи Возрождения: XV век. - М.,1989.
3. Евдокимова Ю., Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. - М.,1982.
4. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XIV – первой половины XVIII века.- М., 1973.
5. Протопопов В. История полифонии в ее важнейших явлениях. Вып. 1,2. - М., 1962. - М.,1965.

Дополнительная

1. Протопопов В. История полифонии. Вып.3. Западноевропейская музыка XVII – первой четверти XIX века. - М., 1985.
2. Протопопов В. История полифонии. Вып. 4. Западноевропейская музыка XIX-начала XX века. - М., 1986.
3. Протопопов В. История полифонии. Вып. 5. Полифония в русской музыке XVII-начала XX веков. - М.,1987.
4. Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. – Л., 1975.
5. Теоретические проблемы музыки XX века (Ред. Тюлин Ю.Н.) - М., 1968.

ЗАНЯТИЕ 2. Подголосочная полифония как основная форма народного русского многоголосия. Свойства мелодики и многообразие ритмической организации в различных жанрах русской народной песни.

ПЛАН

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Раскройте истоки и условия бытования подголосочности в народном искусстве.
2. Назовите типичные свойства мелодики русской народной песни.
3. Раскройте жанровую природу русской народной песни.
4. Перечислите различные типы соотношения подголосков с мелодией в народной песне.
5. Определите причины диатонической основы русской народной песни.
6. Раскройте многообразие ритмической организации русской народной песни.

Практические задания по стилевому полифоническому анализу:

1. Народные песни в обработке А.Свешникова. – М., 1990.
2. Песни Карельского края. – Петрозаводск, 1977.
3. Песни Кольских поморов. – Вып.1. – Мурманск, 1996.
4. Русские народные песни Карельского Поморья. – Л., 1971.
5. Татарские деревенские напевы в обработке Ш. Шарифуллина

Задания для самостоятельной работы:

1. К данным мелодиям сочинить фортепианный или баянный аккомпанемент:
2. Написать по две-три двухголосные подголосочно-полифонические вариации на заданную тему:

Литература

Основная

1. Дубовский И. Простейшие закономерности русского народно-песенного двух-, трехголосного склада. - М.,1964.
2. Ройтерштейн М.И. Практическая полифония. Учебное пособие для музыкально-педагогических факультетов. - М., 1988.

Дополнительная

1. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. - М., 1973.
2. Степанов А., Чугаев А. Полифония. - М., 1972.
3. Фраенов В.П. Учебник полифонии. - М., 1987.

ЗАНЯТИЕ 3. Становление контрастной (разнотемной) полифонии. Полифоническая тема и способы ее преобразования.

ПЛАН

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Определите место и роль контрастной полифонии в профессиональной музыке средневековья и Ars nova.
2. Охарактеризуйте мелодию строгого стиля и ее подчинение системе строгих правил и ограничений.
3. Раскройте основные тенденции расширения образной сферы многоголосия средневековья.

Практические задания для стилевого полифонического анализа:

1. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения, - М., 1985.
2. Темкин В. Хоровая полифония западноевропейских композиторов. -М., 1985.

Задания для самостоятельной работы:

1. Переписать примеры через строчку, отметить все нарушения правил строгого письма. На смежных строчках выписать исправленные варианты мелодий:
2. Пользуясь изложенными правилами, написать несколько мелодий в строгом стиле (по 7-11 тактов).

Литература

Основная

1. Евдокимова Ю.К. История полифонии. Вып.1. Многоголосие средневековья X-XIV в.в. - М., 1983.
2. Евдокимова Ю.К. История полифонии. Вып.2. Музыка эпохи Возрождения: XV век. - М.,1989.
3. Евдокимова Ю., Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. - М.,1982.

Дополнительная

1. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XIV – первой половины XVIII века.- М., 1973.
2. Павлюченко С. Практическое руководство по контрапункту строгого письма. - Л., 1963.

ЗАНЯТИЕ 4. Художественно-выразительные возможности фуги, определяемые полным и последовательным раскрытием и обновлением одного музыкального образа.

ПЛАН

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Раскройте типичные черты тематизма в фуге.
2. Докажите значение образной содержательности темы в фуге.
3. Раскройте единство гармонического и полифонического начал в фуге в плане формообразования.
4. Назовите разнообразные формы фуги.

Практические задания для стилевого полифонического анализа:

1. Бах И.С. Избранные хоралы. - Л., 1988.
2. Бах И.С. Хоры из кантат. - М., 1985.
3. Щедрин Р. Избранные хоровые произведения. - М., 1988.

Задания для самостоятельной работы:

1. В клавирных фугах И.С.Баха (ХТК), в фортепианных фугах П.Хиндемита, Д.Шостаковича, Д. Кабалевского, Р.Щедрина анализировать темы, определяя их образное содержание, жанровые истоки, характерные интонации, строение, гармонические свойства.
2. Сделать анализ приведенных ниже тем (заимствованы из книги: Золотарев В.А. Фуга. - М., 1965):

Литература

Основная

1. Григорьев С.С., Мюллер Т.Ф. Учебник полифонии. - М., 1985.
2. Золотарев В. Фуга. - М., 1965.
3. Мюллер Т.Ф. Полифонический анализ. Хрестоматия. - М., 1964.
4. Ройтерштейн М.И. Практическая полифония. Учебное пособие для музыкально-педагогических факультетов. - М., 1988.

Дополнительная

1. Скребков С. Теория имитационной полифонии. - Киев, 1983.
2. Степанов А. Чугаев А. Полифония. - М., 1972.
3. Фраенов В.П. Учебник полифонии. - М., 1987.
4. Чугаев А. Особенности строения клавирных фуг Баха. - М., 1975.

ЗАНЯТИЕ 5. Композиционные элементы строения фуги. Фугетта, фугато, полифонические вариации и их применение в профессиональной музыкальной культуре.

ПЛАН

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Назовите и охарактеризуйте виды ответов в фуге.
2. Назовите и охарактеризуйте виды противосложения в фуге.
3. Раскройте образное содержание и строение фугетты.
4. Охарактеризуйте свободное построение фугато.
5. Раскройте способы полифонического варьирования.
6. Назовите и охарактеризуйте типы полифонических вариаций.

Практические задания для стилевого полифонического анализа

1. Рахманинов С. Всенощное бдение. - М., 1989.
2. Свиридов Г. Избранные хоровые произведения. - М., 1985.
3. Стравинский И. Подблюдные четыре русские крестьянские песни. - Л., 1982.
4. Щедрин Р. Избранные хоровые произведения. - М., 1988.

Задания для самостоятельной работы:

1. Сочинить 6-8 разнохарактерных и разножанровых тем, пригодных для дальнейшего развития в форме фуги (среди них должны быть однородные и составные, кантиленные и подвижные).
2. К собственным темам (задание №1) досочинить ответы и противосложения.
3. К темам В.А.Золотарева (предыдущее практическое занятие) досочинить ответы и противосложения.
4. Проанализировать следующие произведения (тема, ответ, противосложение):
   - И.С.Бах. ХТК.1-2 тома.
   - П.Хиндемит. Ludus tonalis;
   - Д.Шостакович. 24 прелюдии и фуги;
   - Р.Щедрин. 24 прелюдии и фуги.
   - Бренинг А.А. 24 прелюдии и фуги
   - Харисов В.В. 24 прелюдии и фуги

Литература

Основная

1. Григорьев С.С., Мюллер Т.Ф. Учебник полифонии. - М., 1985.
2. Золотарев В. Фуга. - М., 1965.
3. Мюллер Т.Ф. Полифонический анализ. Хрестоматия. - М., 1964.
4. Ройтерштейн М.И. Практическая полифония. Учебное пособие для музыкально-педагогических факультетов. - М., 1988.

Дополнительная

1. Скребков С. Теория имитационной полифонии. - Киев, 1983.
2. Степанов А., Чугаев А. Полифония. - М., 1972.
3. Фраенов В.П. Учебник полифонии. - М., 1987.
4. Чугаев А. Особенности строения клавирных фуг Баха. - М., 1975.

5.2. Темы для самостоятельного изучения

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тема	Форма самостоятельной работы	Форма контроля
1	Введение в историю и теорию полифонии.	Краткий обзор исторического развития полифонии.	Составить и представить в музыковедческой интерпретации краткую хронологическую таблицу исторического развития полифонии	Проверка хронологической таблицы

2	Введение в историю и теорию полифонии.	Полифоническая тема и способы ее преобразования	Сделать анализ прелюдии ля минор И.С.Баха из ХТК, т.2	Проверка анализа произведения
3	Виды полифонии	Подголосочная полифония	Обработать школьную песню для двух- или трехголосного хора в подголосочном изложении и в сопровождении фортепиано или баяна	Проверка обработки
4	Виды полифонии	Разнотемная (контрастная) полифония	Составить краткий конспект по книге В.Носиной «Символика музыки И.С.Баха».-Тамбов, 1993	Проверка конспекта
5	Виды полифонии	Имитационная полифония	Сочинить фугу на заданную тему или тему собственного сочинения	Проверка фуги
6	Полифонические стили и формы	Строгий стиль	К трем мелодиям сочинить (сверху и снизу) контрапунктирующие голоса по правилам строгого письма	Проверка контрапунктов
7	Полифонические стили и формы	Свободный стиль	К трем мелодиям хороводных песен приписать несложные контрапункты, которые могут при повторении вступить на иной высоте и в иное время, не меняясь мелодически	Проверка хороводных песен
8	Полифонические стили и формы	Полифонические формы	Составить краткий конспект главы 10. Полифония. Полифонические формы Л.Мазеля (Мазель Л. Строение музыкальных произведений. 3-е изд. – М., 1986)	Проверка конспекта

5.3. Методические рекомендации для студентов

Методика сочинения канона.

Сочиняя канон на заданную тему, произвольно выбирают направление и интервал имитации и выписывают ответ. Предположим, что дана однотактовая тема. Поставим задачу написать канон в верхнюю квинту. Выпишем тему (1) и ответ (2) (цифры в кружках обозначают порядковый номер действия):

Заметив, что вся имитация приобретает большую гармоническую естественность, если начало ответа будет основано на мажорной доминанте, повысим звук «до» второй октавы и сочиним к ответу противосложение (3):

Теперь имитируем противосложение – также через такт и в верхнюю квинту (4). К ответу на противосложение надо приписать новое противосложение в нижнем голосе (5), а затем имитировать и его – в верхнем (6):

Рассмотренный способ сочинения канона методом последовательных имитаций темы и противосложений привлекает своей «беспроигрышностью», но в результате не всегда получается достаточно интересная и развитая мелодия, поскольку она сочиняется мелкими частями и все время в качестве противосложения своей предыдущей части.

Принципы строения фуги.

Фуга (с лат.— бег, бегство, преследование) — наиболее совершенная, стройная, внутренне разнообразная, но цельная, закономерно построенная имитационно-полифоническая форма, высшая из форм, порожденных этим складом. Фрескобальди, Скарлатти, Корелли были «соавторами» принципа кварто-квинтовой (доминантовой) имитации; у Фрескобальди же появляются первые образцы тонального ответа.

Значение фуги в истории европейской музыкальной культуры определяет и то важное место, которое отводится ей в курсе полифонии.

Фуга строится на многократном, причем вначале обязательно имитационном, проведении во всех голосах одной (гораздо реже — двух или трех) мелодической темы. Проведения темы следуют одно за другим либо разграничены музыкой переходно-связующего характера — интермедиями, то краткими, то широко развернутыми. Фуга располагает широкими возможностями для показа темы как бы с разных точек зрения: тема проходит в разных регистрах, тональностях, может быть всячески преобразована в ладовом, а отчасти ритмическом и мелодическом отношениях. К достоинствам фуги относится и непрерывность развития, связанная с неодновременностью цезур в разных голосах (своего рода «цепное дыхание развития»). Если фугам XVII—XVIII столетий свойственна содержательная однородность, образное единство, отсутствие ярких внутренних контрастов, то в фугах позднего времени (Бетховен, Чайковский, Хиндемит, Шостакович, Щедрин) широко использованы образные контрасты (преобразование тем, их сопоставление) и активная разработка как результат воздействия принципов сонатности.

Чаще всего в фуге можно выделить экспозиционную, разработочную и репризную части (две последние части тесно связаны и не всегда могут быть разграничены).

Первая часть — экспозиционная — построена наиболее закономерно. В ней с имитационным изложением темы постепенно вступают все голоса, иногда и не по одному разу. Первый (по порядку) голос проводит тему в главной тональности, следующий — в доминантовой, далее проведения в этих тональностях чередуются достаточно равномерно. Фуга почти всегда сочиняется для определенного числа голосов, большей частью для трех или четырех. Фуги на два или более чем четыре голоса встречаются весьма редко. Так, из 48 фуг Хорошо темперированного клавира И. С. Баха только две пятиголосные и лишь одна — на два голоса, остальные трех- и четырехголосные.

Первые вступления всех голосов образуютсобственно экспозицию фуги; однако

экспозиционная часть помимо собственно экспозиции может включать в себя и дополнительные (повторные) проведения темы — также в главной и доминантовой тональностях.

Средняя — разработанная часть фуги строится более свободно. Как правило, ее отличает от экспозиционной части новая ладовая окраска, связанная с переходом в тональности, параллельные экспозиционным, а иногда и более далекие. Так, в Фуге соль минор из I тома ХТК экспозиционные тональности соль минор и ре минор, в средней же части тема проводится в си-бемоль мажоре и фа мажоре. В первой фуге из соч. 87 Шостаковича экспозиционные тональности до мажор и соль мажор, а в средней части появляются различные виды минора на побочных (II, III, VI, VII) ступенях основной тональности.

Другая характерная особенность средней части фуги — активное полифоническое варьирование, осуществляемое посредством различных приемов сложного (подвижного и преобразующего) контрапункта.

Величина развивающей части, число проведений темы в ней могут быть очень различны, и это одно из проявлений своеобразия построения каждой конкретной фуги.

Репризная, завершающая часть фуги также не имеет строго определенных очертаний. Важнейшая отличительная черта репризы — возврат главной тональности, первоначального облика темы. Тем самым создается ощущение устойчивости, завершенности. Реприза не просто возвращает музыкальный материал экспозиции, но и обогащает его средствами развития, как уже использованными в средней части, так и новыми. Поэтому реприза фуги воспринимается как синтетическая, т. е. объединяющая свойства обеих предшествующих частей, и динамическая, т. е. существенно иная, чем экспозиция.

Экспозицию всегда можно достаточно определенно отграничить; дальнейшее же развитие и завершение может идти достаточно разнообразно с точки зрения и содержания, и приемов музыкального движения, и масштабных соотношений, и степени слитности.

Небольшая, а возможно, и неполная фуга (с очень краткими или отсутствующими развивающей и завершающей частями) называется фугеттой. Напротив, большую фугу с особо сложными приемами развития именуют ричеркатой.

5.4. Вопросы для самоконтроля

1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ И ТЕОРИЮ ПОЛИФОНИИ.

Тема 1.1. Введение.

1. Опишите разновидности музыкального склада.
2. Дайте определение полифонии и ее основным видам.
3. В чем заключается взаимосвязь видов полифонии.
4. В чем заключается преемственность и отличие строгого и свободного полифонических стилей?

Тема 1.2. Краткий обзор исторического развития полифонии.

Полифония средневековья.

Полифония Возрождения.

Полифония XVII – первой половины XVIII века.

Полифония в музыке венских классиков.

Полифония в музыке западноевропейских и русских композиторов XIX века.

Полифония в музыке XX века.

1. Охарактеризуйте специфику средневековой полифонии.
2. Перечислите основные полифонические жанры в эпоху средневековья.
3. Раскройте содержание стилистических принципов строгого полифонического письма в эпоху Возрождения. Назовите наиболее значимые полифонические школы этой эпохи.

4. Какие жанры заняли ведущую роль в иерархии вокальных полифонических жанров в 16-17 веках?
5. Раскройте значение полифонии И.С.Баха для развития мировой музыкальной культуры.
6. Каковы характерные особенности баховского полифонического письма?
7. Опишите специфику полифонического языка Г.Генделя.
8. Охарактеризуйте особенности полифонического языка в творчестве венских классиков (В.Моцарт, Л.Бетховен).
9. В чем проявилось радикальное переосмысление полифонического искусства в Х1Х веке?
10. Опишите кратко специфику использования полифонического письма в творчестве западноевропейских композиторов Х1Х века.
11. Раскройте особенности полифонических жанров и полифонического письма в творчестве русских композиторов Х1Х века.
12. Каковы характерные черты полифонического письма композиторов ХХ века?

Тема 1.3. Полифоническая тема и способы ее преобразования.

1. Опишите типичные свойства подголосочной полифонии в контексте ее народно-песенных истоков.
2. Охарактеризуйте мелодию в полифонии строгого стиля и способы ее преобразования.
3. Дайте определение простому и сложному контрапункту; раскройте основные условия контрапунктирования.
4. Раскройте содержание понятия «полифонической вертикали».

2. ВИДЫ ПОЛИФОНИИ.

Тема 2.1. Подголосочная полифония.

1. Раскройте истоки и условия бытования подголосочности в народном искусстве.
2. Назовите типичные свойства мелодики русской народной песни.
3. Раскройте жанровую природу русской народной песни.
4. Перечислите различные типы соотношения подголосков с мелодией в народной песне.
5. Определите причины диатонической основы русской народной песни.
6. Раскройте многообразие ритмической организации русской народной песни.

Тема 2.2. Разнотемная (контрастная) полифония.

1. Определите место и роль контрастной полифонии в профессиональной музыке средневековья и Ars nova.
2. Охарактеризуйте мелодию строгого стиля и ее подчинение системе строгих правил и ограничений.
3. Раскройте основные тенденции расширения образной сферы многоголосия средневековья.
4. Каковы характерные особенности полифонии строгого стиля?
5. Раскройте технику сочинения двойного и тройного контрапункта.

Тема 2.3. Имитационная полифония.

1. Дайте определение имитации и ее составным элементам (пропоста, риспоста).
2. Охарактеризуйте основные особенности имитации.
3. В каких полифонических формах имитация является основой изложения музыкального материала?
4. Назовите виды имитации.
5. Какие виды канона вы знаете?

ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ СТИЛИ И ФОРМЫ

Тема 3.1. Строгий стиль.

1. Раскройте особенности простого и сложного контрапункта в полифоническом соединении.
2. Охарактеризуйте виды сложного контрапункта в контрастной полифонии.
3. Докажите, что двойной контрапункт является наиболее распространенным из всех видов и разновидностей сложного контрапункта.
4. Раскройте понятие «метод третьей строчки».

Тема 3.2. Свободный стиль.

1. Какова преемственность и каковы отличия полифонии свободного стиля от полифонического письма в строгом стиле?
2. Определите место и роль канонической имитации в становлении имитационной полифонии.
3. Докажите нетождественность понятий «каноническая имитация» и «канон».
4. Назовите и охарактеризуйте основные виды канона.
5. Раскройте содержание понятий «бесконечный канон» и «каноническая секвенция 1 и 2 разряда».

Тема 3.3. Полифонические формы.

1. Назовите и охарактеризуйте полифонические жанры, предшествующие фуге.
2. Место и роль фуги как высшего жанра имитационной полифонии, окончательно сложившегося в эпоху барокко.
3. Раскройте и охарактеризуйте основные композиционные элементы фуги.
4. Назовите главные принципы развития тематизма в фуге.
5. Почему фугу называют высшей формой имитационной полифонии?
6. Раскройте формообразующую структуру фуги.
7. Назовите основные композиционные элементы фуги.
8. Перечислите различные формы фуги.
9. Охарактеризуйте специфику образного содержания и строения фугетты.
10. По каким принципам излагается материал, выстроенный в форме фугато?
11. Каковы способы полифонического варьирования музыкального материала?
12. Какие существуют типы полифонических вариаций?

6. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Завершает изучение курса полифонии экзамен. Обязательным условием допуска к нему является выполнение всех практических заданий по всем разделам курса. При этом студенты предварительно исправляют отмеченные ранее ошибки и вносят в свои работы коррективы в соответствии с указаниями преподавателя.

В устный экзамен входит:

1. Опрос по материалу курса, охватывающий теорию и историю полифонии.
2. Анализ отдельных приемов полифонической техники (из образцов полифонического искусства или соответствующих пособий по полифоническому анализу).
3. Анализ целостного полифонического произведения с предварительной подготовкой в течение 20-30 минут.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Григорьев С.С., Мюллер Т.Ф. Учебник полифонии. 4-е изд. - М., 1985.
2. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. 3-е изд. - М., 1986. (Глава 10. Полифония. Полифонические формы).
3. Мюллер Т.Ф. Полифония: Учебник. - М., 1988.
4. Скребков С. Учебник полифонии. 4-е изд. - М., 1982.
5. Способин И. Музыкальная форма. 7-е изд. - М., 1984. (Ч.2. Полифонические формы).

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ (ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОЛИФОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)

1. Бах И.С. Избранные хоралы.- Л., 1988.
2. Бах И.С. Хоры из кантат. – М., 1985.
3. Бетховен Л. Избранные хоры. – М., 1970.
4. Бородин А. Избранные хоры. – М., 1987.
5. Бортнянский Д. Избранные хоровые произведения. – М., 1986.
6. Вагнер Р. Хоры из опер. – М., 1988.
7. Верди Дж. Хоры из опер. – М., 1988.
8. Гендель Г. Избранные хоры из опер антемов. – Л., 1985.
9. Гендель Г. Избранные хоры из ораторий. – М., 1985.
10. Глинка М. Хоры из опер. – М., 1984.
11. Моцарт В.А. Песни и хоры. – М., 1988.
12. Народные песни в обработке А.Свешникова. – М., 1990.
13. Песни Карельского края. – Петрозаводск, 1977.
14. Песни Кольских поморов. – Вып. 1. – Мурманск, 1996.
15. Рахманинов С.В. Всенощное бдение. – М., 1989.
16. Римский-Корсаков Н.А. Хоры из опер. – Л., 1986.
17. Русские народные песни Карельского Поморья. – Л., 1971.
18. Свиридов Г.В. Избранные хоровые произведения. – М., 1985.
19. Стравинский И.Ф. Подблюдные четыре русские крестьянские песни. – Л., 1982.
20. Танеев С.И. Избранные хоры без сопровождения. – Л., 1985.
21. Темкин В. Хоровая полифония западноевропейских композиторов. – М., 1985.
22. Чайковский П.И. Хоры без сопровождения. – М., 1981.
23. Шарифуллин Ш.К.
24. Щедрин Р.К. Избранные хоровые произведения. – М., 1988.
25. Бренинг А.А. 24 прелюдии и фуги для ф-но 2000
26. Харисов В.В. 24 прелюдии и фуги для ф-но 2017

8. Материально-техническое обеспечение дисциплин

Реализация дисциплины «Полифония» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями, компьютерным оборудованием, пультами для нот, библиотечным фондом.

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

Разработчик: Арсенова Н.В.,старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. 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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Современные информационные технологии» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы. Приобретенные компетенции в результате изучения тем дисциплины помогут в студенческой научно-исследовательской работе и выполнении ВКР.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;
	Уметь: – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	Владеть: – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
ОПК-5. безопастность	*Знать:* – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации;

	– методы обеспечения информационной безопасности;
	Уметь: – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;
	Владеть: – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности.

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

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч.контроль	**2**	36	1	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		72		

5. 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: «тузаурус». 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», «кегль», «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 отражается в документе) и «Вставить и связать» (метод, объединяющий оба варианта). Различия между графическими форматами: BMP, TIFF, JPEG, GIF, PNG. Способ извлечения рисунка из документа Word посредством сохранения документа как веб-страницы.

Работа с рисунком: изменение цветового формата, стили рисунка, обтекание рисунка текстом, изменение размера рисунка, восстановление полного отображения рисунка в тексте. Вставка и редактирование фигурного текста WordArt, форматирование объекта WordArt.

Тема 9. Работа с гиперссылками.

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

Тема 10. Создание оглавления средствами Microsoft Office Word.

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

Тема 11. Работа с макросами.

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

Тема 12. Работа с Power Point.

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

Тема 13. Работа с презентацией Prezi

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

Тема 14. Работа с Adobe Photoshop

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

6. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

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

Формы текущего контроля по дисциплине «Современные информационные технологии»:

– устные (собеседование);

– письменные (форматирование текста в документе, выполнение заданий).

Примерный список вопросов к зачету:

1. Опишите основные возможности программы Word?
2. Опишите алгоритм начала работы в Word.
3. Коротко перечислите командные вкладки на панели инструментов, опишите назначение каждой из них?
4. Перечислите наиболее употребительные сочетания клавиш (горячие клавиши) и дайте их описание?
5. Что такое форматирование текста?
6. Что такое колонтитулы? Их применение в тексте.
7. Что такое макрос? Каковы его возможности?
8. Какими средствами можно создать оглавление в Word?
9. Что такое гиперссылка? Ее использование в Word.

10. Опишите возможности работы с графическими файлами и рисунками в Word.
11. В чем различие программ Power Point и Prezi?
12. Как создать документ Adobe Photoshop?
13. Какое расширение файла Adobe Photoshop?

Тест по дисциплине «Современные информационные технологии»

1. **Файл - это:**

а) единица измерения информации;
б) программа;
в) программа или данные на диске, имеющие имя;
г) все вышеперечисленное;
д) ни одно из выше перечисленного.

2. **Заражение компьютера вирусами может произойти в процессе:**

а) работы больного человека за компьютером;
б) работы с файлами;
в) форматирования дискеты;
г) выключения компьютера;
д) форматирования винчестера.

3. **Архиваторы - это:**

а) работники библиотеки, работающие с архивами;
б) люди, создающие электронные библиотеки;
в) программы, предназначенные для создания электронных базы данных;
г) программы, позволяющие сжимать информацию;
д) ни одно из выше перечисленного.

4. **Центральный процессор расположен на:**

а) видеоплате;
б) звуковой плате;
в) материнской плате;
г) плате видеозахвата;
д) сетевой плате.

5. **В графическом редакторе *MS Paint* после выполнения операции «Вставить» необходимо:**

а) изменить параметры шрифта;
б) задать выделение фрагмента;
в) задать масштаб отображения;
г) переместить объект;
д) сохранить файл.

6. **Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате, необходимо задать:**

а) размер шрифта;
б) тип файла;
в) параметры абзаца;
г) поля на страницах;
д) параметры страницы.

7. **Программа *Microsoft Word* предназначена:**

а) только для создания текстовых документов;
б) для создания текстовых документов с элементами графики;
в) только для создания графических изображений;
г) только для создания графических изображений с элементами текста;
д) ни для одного из выше перечисленного.

8. **В процессе редактирования текста изменяется:**

а) размер шрифта;
б) параметры абзаца;
в) последовательность символов, слов, абзацев;
г) параметры страницы;
д) ни одно из выше перечисленного.

9. **В текстовом редакторе *Microsoft Word* при задании нового раздела можно:**

а) изменить ориентацию страниц в новом разделе документа;
б) изменить содержимое колонтитулов нового раздела документа;
в) изменить нумерацию страниц в новом разделе документа;
г) осуществить все выше указанное;
д) невозможно ни одно из выше перечисленных действий.

10. **Перед изменением типа границ в таблице при помощи меню необходимо:**

а) установить курсор рядом с таблицей;
б) выделить ячейки таблицы;
в) Вызвать панель «Рисование»;
г) установить курсор в одной из ячеек таблицы;
д) не нужно делать никаких предварительных действий.

11. **Буфер обмена принадлежит:**

а) графическому редактору *Microsoft Paint;*
б) текстовому редактору *Microsoft Word;*
в) операционной системе *Microsoft Windows;*
г) электронным таблицам *Microsoft Excel;*
д) ни одному из выше перечисленного.

12. **Компьютерным вирусом является:**

а) любая программа, созданная на языках низкого уровня;
б) программа проверки и лечения дисков;
в) программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты;
г) специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к другим программам, она обладает способностью «размножаться»;
д) ярлык.

Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине «Современные информационные технологии»:

1. Функциональные возможности Microsoft Office и ее приложений.
2. Глобальная информационная технология.
3. Гипертекстовая технология.
4. Мультимедийная технология.
5. Компьютерная графика.
6. Классификация информационных технологий.
7. Удаленный доступ к данным.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Харуто А. Музыкальная информатика: Теоретические основы. М., 2009.
2. Королев Л.Н., Миков А.И. Информатика. Введение в компьютерные науки. М.: Высш. шк., 2003.
3. Макарова Н.В. и др. Информатика. 3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 2003.

Дополнительная литература

1. С. В. Глушаков «Word 2007. Секреты и трюки»
2. Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального. М., 2006.
3. Белунцов В. Новейший самоучитель работы на компьютере для музыкантов. М., 2003.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

- информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.
- Официальный сайт Майкрософт:

http://office.microsoft.com/ru-ru/??Origin=EC010227221049&CTT=2

8. 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 ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ

Разработчик: Яковлев В.И., профессор кафедры баяна и аккордеона
доктор исторических наук
Хамидуллин А.А., ст.преп, кафедры баяна и аккордеона

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Методика обучения игре на инструменте» заключается в том, освоение студентами основных научно-теоретических знаний и практических навыков, необходимых в последующей музыкально-педагогической и исполнительской деятельности.

Задачами дисциплины являются:

- развитие научно-методического мышления студентов;
- развитие навыков самостоятельного решения вопросов музыкальной педагогики и методики;
- развитие умений ориентироваться в отечественных и зарубежных исполнительских и педагогических школах;
- умение устанавливать наиболее общие закономерности в развитии всех сторон многогранного процесса обучения исполнительству;
- использование современных методов обучения и воспитания в подготовке исполнителей и преподавателей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методика обучения игре на инструменте» занимает важнейшее место в профессиональной подготовке исполнителей и педагогов. Это обусловлено тем, что прохождение курса дает основание для присвоения выпускнику квалификации «преподаватель», которая позволяет ему вести профессиональную музыкально-педагогическую деятельность. В связи с этим содержание курса направлено на формирование и развитие у молодых педагогов необходимых основообразующих навыков для использования их в практической, музыкально-педагогической деятельности.

Дисциплина «Методика обучения игре на инструменте» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, тесно взаимосвязана с дисциплинами «Специальный инструмент», «Музыкальная педагогика и психология», «Педагогическая практика».

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать*: – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать*: – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.	*Знать*: – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации.
	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной	*Знать*: – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически

педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач.	безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.
ПК-4. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации.	*Знать:* – лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – различные методы и приемы преподавания; – психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп; – методическую литературу по профилю;
	Уметь: – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
	Владеть: – навыками общения с обучающимися разного возраста; – приемами психической саморегуляции; – педагогическими технологиями; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования и учреждениях дополнительного образования детей; – навыками воспитательной работы с обучающимися.
ПК-7 Способен осуществлять ремонт и настройку музыкальных инструментов, изучаемых как специальные в рамках реализуемой профильной направленности образовательной программы	*Знать:* – конструкцию музыкального инструмента, изучаемого как специальный.
	Уметь: – диагностировать проблемы в техническом состоянии специального музыкального инструмента.
	Владеть: – навыками настройки и ремонта специального музыкального инструмента.
ПК-8 Способен применять современные психолого-педагогические технологии необходимые для работы с различными категориями обучающихся	*Знать:* – современные психолого-педагогические технологии, включая технологии инклюзивного обучения.
	Уметь: – определять основные задачи развития творческих способностей обучающихся и способы их решения.
	Владеть: – навыками разработки учебных программ музыкально-эстетического воспитания, учитывающих личностные и возрастные особенности обучающихся.
ПК-9 Способен организовывать, готовить и проводить концертные	*Знать:* – принципы организации концертных музыкально-инструментальных мероприятий.
	Уметь: – планировать и организовывать концертные музыкально-

музыкально-инструментальные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	инструментальные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.
	Владеть: – навыком проведения концертных музыкально-инструментальных мероприятий.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов), 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**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа,в т.ч. контроль	**5**	74	5	6
Самостоятельная работа		106		
Общая трудоемкость:		180		

5. Содержание дисциплины

Раздел I. Методика обучения игре на инструменте как научная и учебная дисциплина.
Раздел II. Связь методики обучения игре на инструменте с другими науками.
Раздел III. Проблемы методики обучения игре на инструменте.

5.1. Темы и краткое содержание

Раздел I. Методика обучения игре на баяне (аккордеоне) как научная и учебная дисциплина.

1.1. Цель и задачи курса. Объект и предмет методики обучения игре на инструменте

Научно-теоретическое и конструктивно-техническое (нормативное, регулятивное) изучение курса «Методика обучения игре на баяне (аккордеоне)». Значение изучения.
Объект методики – процесс обучения игре на баяне (аккордеоне).
Предмет методики – формы связей, взаимодействий преподавания и учения в процессе обучения и игре на баяне (аккордеоне).
Разработка различных форм обучающих воздействий.
Комплексность как объективное свойство методики обучения игре на баяне.
Методика обучения игре на баяне как отражение образовательной, воспитывающей и развивающей функции обучения.
Цель и задачи курса.
Классификация литературы по методике:
1. Общетеоретическая и методологическая литература.
2. Литература по проблемам педагогики.
3. Литература по проблемам психологии.
5. Литература по проблемам музыкальной акустики.
4. Литература по проблемам методики обучения игре на разных музыкальных инструментах.
6. Литература по проблемам методике обучения игре на баяне и аккордеоне.
7. Справочная литература.

1.2. Становление методики обучения игре на баяне

Методика обучения игре на баяне (аккордеоне) как научно обоснованная теория. «Школы» («Самоучители») игры на хроматической гармонике - баяне 30-50-х годов XX века. Их роль и значение в популяризации баяна, в становлении методики обучения игре на баяне. Дискуссии 50-60-х годов по проблемам методики обучения игре на баяне и аккордеоне.

Первые научные работы по методике обучения игре на баяне. Кандидатская диссертация И.Д. Алексеева «Основы методики преподавания игры на баяне». Ее роль и значение в формировании проблем методики обучения на баяне.

Методические работы Ю.Т. Акимова, В.Ф. Белякова, П.А. Гвоздева, П.И. Говорушко, Н.А. Давыдова, В.Р. Завьялова, М.И. Имханицкого, Ю.И. Казакова, С.М. Колобкова, В.П. Кузовлева, В.Н. Мотова, М.Д. Оберюхтина, А.Е. Онегина, В.П. Плетнева, Н.И. Ризоля, В.А. Семенова, А.А. Суркова, Г.И. Шахова, Ю.Н. Шишакова, Ю.Г. Ястребова. Их значение для формировании и развития отечественной музыкальной педагогики и методики.

Исследования в области баянной методики Б.М. Егорова. Значение для решения отдельных актуальных проблем.

Комплексный подход к изучению современных проблем баянной методики. Ф.Р. Липс и его труд «Искусство игры на баяне». Значение для развития баянной методики.

Учебные программы (для начального обучения игре на баяне, для средних учебных заведений, для высших учебных заведений) 50-90 годов XX века. Цели, задачи. Научная значимость программ.

Раздел II. Связь методики обучения игре инструменте с другими науками

Методика обучения игре на баяне как междисциплинарная область знаний, находящаяся на стыке педагогики (общей и музыкальной), психологии (общей и музыкальной), акустики (физической и музыкальной), частных методик и других дисциплин.

2.1. Методика обучения игре на баяне и педагогика
2.1.1. Роль педагога по специальности

Опора педагога по специальности на научные достижения современной общей и музыкальной педагогики. Умение использовать в музыкально-педагогической передового опыта разных педагогов по разным специальностям, а также прогрессивные разработки и методы педагогических технологий.

Структура педагогической деятельности педагога-музыканта.

Видоизменения учебно-воспитательной форм деятельности педагога по специальности в соответствии с изменяющимися художественно-эстетическими задачами, потребностями времени и предъявляемыми требованиями к подготовке музыкантов-исполнителей и педагогов.

Полифункциональность целей педагогической деятельности педагога по специальности. Комплексный характер педагогических задач.

Отражение в деятельности педагога по специальности функций обучающего, воспитывающего, организаторского и исследовательского характера.

Педагогические способности: конструктивные, гностические, организаторские, коммуникативные. Характеристика способностей. Значение для музыкальной педагогики.

Облик педагога по специальности. Внешний облик. Выражение эмоциональных чувств на уроке. Переживание за ученика. Внутренне состояние.

Компоненты педагогического мастерства:

- знания и высокий уровень общей культуры;
- высокий музыкально-исполнительский и теоретический уровень;
- практические умения и навыки;
- профессионально важные качества личности педагога-музыканта.

Профессиональное музыкально-исполнительское и педагогическое мастерство как решающий фактор в установлении педагогом контакта с учеником. Феномен «профессиональная компетентность» педагога-музыканта.

Применение педагогом основных дидактических принципов обучения музыканта-исполнителя. Принцип научности и систематичности в обучении. Принцип сознательности и активности. Принцип доступности. Принцип прочности.

Г.Г. Нейгауз о комплексном методе преподавания.

М.Э. Фейгин о роли педагога по специальности в процессе обучения игре на музыкальном инструменте.

Повышение квалификации музыканта-педагога по специальным и общетеоретическим дисциплина.

2.1.2. Роль ученика в процессе обучения

Воспитание и обучения музыканта как сложный, многогранный процесс. Роль и значение ученика в процессе обучения.

Начальное обучение ученика. Формирование начальных музыкально-исполнительских представлений и навыков.

Активность, инициатива, самостоятельность, воля, личные устремления ученика как важнейшие компоненты процесса обучения музыканта-исполнителя. Их характеристика. Методы развития.

Индивидуальные особенности ученика. Характеристика. Значение изучения педагогом.

Индивидуальный подход к обучению каждого ученика. Характеристика. Значение для становления и развития музыканта-исполнителя.

Типы учеников. А.И. Ямпольский об основных типах учеников, встречающихся в музыкально-педагогической практике:

1 - неспособность ученика к обобщениям музыкально-творческого и методического порядка;
2 - неумение довести работу до конца;
3 - повышенная эмоциональность;
4 - проявление пассивности;
5 - проявление нервозности;
6 - проявление упрямства и строптивости;
7 - отсутствие ясно выраженных склонностей, устремлений;
8 - инициативность, самостоятельность.

Характеристика каждого типа ученика. Методы педагогического воздействия. Значение изучения типов учеников.

2.1.3. Организация и планирование учебного процесса

Урок по специальности как целостная педагогическая система.

Цель урока. Планируемый педагогом результат деятельности в процессе обучения игре на музыкальном инструменте.

Главные дидактические задачи урока по специальности:

1 - актуализация прежних музыкально-исполнительских навыков и умений;

2- формирование новых представлений, методов, способов действий по достижению выразительного исполнительства на инструменте.

Структура и форма урока по специальности. Факторы, определяющие эффективность обучения и его результативность. Отражение в структуре и

форме урока закономерных процессов обучения и воспитания, логики процесса учения, усвоения новых знаний, новых музыкально-исполнительских умений и навыков.

Типы уроков. Уроки изучения нового музыкального материала. Уроки совершенствования музыкально-исполнительских умений и навыков. Комбинированные уроки.

Индивидуальная форма организации урока по специальности. Вариативные формы индивидуальных уроков.

Самостоятельная работа учащегося в классе по специальности. Уровни самостоятельной работы. Требования к самостоятельной работе. Типы самостоятельных работ. Организация самостоятельной работы учащегося. Значение для формирования музыканта-исполнителя. Система уроков. Текущий урок. Открытый урок. Уроки-совещания. Их характеристика. Значение.

Формы аттестации ученика по специальности. Зачеты. Технические зачеты. Академические концерты. Экзамены. Их характеристика и значение.

Методы проведения уроков по специальности. Словесные объяснения. Показ на инструменте. Показ голосом. Дирижерский жест. Вспомогательные методы проведения уроков. Счет вслух. Хлопки и др. Их характеристика. Значение.

Подготовка преподавателя по специальности к уроку. Планирование уроков. План урока как начало творческого поиска. Анализ и самооценка урока.

Составление индивидуального плана для каждого ученика как ответственный этап педагогической деятельности. Главные разделы индивидуального плана. Характеристика ученика. Индивидуальные задачи на полугодие. Инструктивный материал. Репертуар. Заключительная часть.

Выбор для каждого ученика репертуара как важнейший показатель работы педагога. Педагогические принципы выбора репертуара. Художественно-эстетический, эмоциональный, технический уровень репертуара. Стилистическое, жанровое разнообразие репертуара. Обновление репертуара современными сочинениями. Репертуарный список. Их характеристика. Значение.

2.2. Методики обучения игре на баяне и психология

2.2.1. Личность и деятельность музыканта

Обучение на баяне как сложный психологический процесс. Основная цель этого процесса.

Личность и деятельность. Труды Б.М. Теплова в области психологии индивидуальных различий. Их роль и значение для развития музыкальной психологии, педагогики и методики.

Личность музыканта. Особенности личности музыканта. Основные признаки выдающихся музыкантов. Вдохновение. Внимание. Воля. Воображение. Общественное предназначение музыканта. Характеристика. Значения для методики обучения игре на баяне.

Деятельность музыканта. Овладение техникой игры на музыкальном инструменте в раннем возрасте как одна из важнейших задач методики.

Психологические проблемы формирования исполнительских навыков. Роль самосознания в приобретении первоначальных исполнительских навыков.

Анатомо-физиологический подход к технике игровых движений. Труды И.П. Павлова, Н.А. Бернштейна, П.К. Анохина. Их значения для формирования музыканта-исполнителя.

Основные способы звукоизвлечения. Нажим. Удар. Толчок. Скольжение. Их особенности. Мышечные зажимы. Негативные последствия мышечных зажимов. Способы их преодоления.

Музыкальное творчество. Проявление взаимосвязи умений, знаний, навыков и творчества.

2.2.2. Музыкальные способности и их развитие

Изучение музыкальных способностей. Выявление закономерностей развития музыкальных способностей как одна из центральных в музыкальной психологии и педагогике. Влияние разработки проблемы на развитие методики как науки.
Определение музыкальных способностей в современной психологии.
Труды Б.М. Теплова по разработке проблемы музыкальных способностей.
Категория «музыкальная одаренность» как комплексное понятие.
Включение в понятие специфических проявлений психических свойств человека и общих качеств личности. Сила, богатство, инициативность воображения. Сочетание слуховых и зрительных образов. Умение эмоционально погружаться в музыкальное произведение и концентрировать на нем все свои душевные силы. Характеристика. Значение для методики обучения.

Категория «музыкальность». Музыкальные переживания как эмоциональное переживание. Дифференцированное восприятие музыки. Теоретические положения о «врожденной музыкальности». Характеристика и значение для методики обучения игре на баяне.
Музыкальный слух. Формирование и развитие музыкального слуха как основы музыкального воспитания. Поиски эффективных методов, ведущих к активизации и развитию музыкального слуха в процессе обучения игре на баяне.

Теоретико-методологические основы развития музыкального слуха как способности. Музыкальный слух как сложное образование. Характеристика.

Структура музыкального слуха. Типы музыкального слуха. Звуковысотный слух: абсолютный (активный и пассивный) и относительный. Мелодический слух: интервальный и ладовый. Гармонический слух. Тембро-динамический слух. Полифонический слух. Фактурный слух. Внутренний слух. Характеристика каждого типа. Методы работы над развитием музыкального слуха в процессе обучения в классе по специальности.

Специфика слуха баяниста - исполнителя. Особенности инструмента и его влияние на развитие слуха. Методы работы.

Оптимизации процесса обучения игре на баяне и слухового воспитания. Стимулирование слухового внимания. Связывание определенных выразительных средств или элементов фактуры изучаемого произведения с их эмоционально-психологическим подтекстом, художественно-выразительным значением. Корректирующая работа внутреннего слуха. Воспитание интонационной чуткости, понимания логики развития и охвата формы произведения. Соотнесение поставленных слуховых задач с конкретными исполнительскими приемами их достижения.

Музыкальный слух в широком понимании. Музыкальный слух как способность воспринимать и представлять музыкальные образы. Методы развития в классе по специальности.
Музыкальный ритм. Происхождение термина «ритм». Ритм как широкое понятие. Музыкальный ритм. Характеристика.

Проблемы музыкально-исполнительского ритма. Темпо-ритм. Музыкальная пульсация: организующее и дисциплинирующее движение. Ритмическая фразировка (периодизация). Свобода ритмического движения: агогика; искусство

rubato (непринужденность и естественность ритмического движения; стилистическая достоверность манеры rubato; осознание rubato как художественной сбалансированности всех темповых отклонений). Паузы.

Основные методы работы над развитием музыкально-ритмического сознания ученика. Просчитывание исполняемой музыки. Использование ритмосхем. Простукивания, прохлопывания метрических структур. Дирижирование. Характеристика.

Музыкальная память. Проблема памяти как одной из сложных и актуальных в педагогике и психологии.

Музыкальная память как комплексное понятие. Типы памяти. Слухообразная память. Двигательно-моторная память. Эмоциональная память. Конструктивно-логическая память. Зрительная память. Характеристика каждого типа памяти. Методы развития памяти. Значение для обучения игре на баяне и аккордеоне.

Музыкальное мышление. Сложность и актуальность проблемы. Особенности формирования и развития музыкального мышления на разных этапах обучения ученика.

Музыкальное мышление как осмысление логики организации различных звуковых структур от простейших до сложных. Умение оперировать музыкальным материалом. Умение находить сходство и различие. Умение анализировать и синтезировать. Умение устанавливать взаимосвязи.

Формирование у ученика понимания и осмысления законов музыкального искусства, внутренних закономерностях музыкального творчества, важнейших средств выразительности.

Методы развития музыкального мышления в процессе работы на музыкальным произведением.

Музыкальное воображение как сложный психологический процесс создания новых музыкальных образов, новых музыкальных представлений на основании осознания и переосмысления предыдущего музыкального опыта.

Музыкальное воображение как сложный психический процесс позволяющий представить результаты музыкальной деятельности до ее начала.

Типы воображения: воссоздающее и творческое воображение. Их характеристика.

Теснейшая связь музыкального воображения с музыкальным мышлением. Особенности их взаимодействия.

Методы развития воображения учащегося на уроках специальности.

Внимание как направленность и сосредоточенность сознания в отношении определенной музыкальной деятельности при отвлечении от всего остального. Значение для музыканта-исполнителя.

Типы внимания: непроизвольное внимание, произвольное внимание, послепроизвольное внимание. Характеристика. Значение для обучения музыканта-исполнителя.

Воля как сознательное регулирование музыкантом своей деятельности, связанной с преодолением внутренних и внешних препятствий. Методы воспитания волевых качеств, целеустремленности, инициативы. настойчивости, работоспособность учащегося. Роль и значение.

Темперамент. Актуальность проблемы. Необходимость знаний психодинамических характеристик личности ученика.

Учение И.П. Павлова. Физиологическое объяснение природы темперамента. Связь типа темперамента с основными свойствами нервной системы человека. Три свойства нервной системы: 1 - сила нервной системы; 2- уравновешенность нервных процессов; 3 - подвижность нервных процессов.

Классические типы темперамента. Холерик - сильный, неуравновешенный, подвижный тип нервной системы. Сангвиник - сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы. Флегматик - сильный, уравновешенный, инертный тип. Меланхолик - высокая чувствительность нервной системы. Характеристика каждого типа. Особенности работы в классе по специальности.

2.3. Методика обучения игре на баяне (аккордеоне) и акустика

2.3.1. Основы музыкальной акустики

Значение изучения музыкальной акустики для методики обучения игре на баяне и аккордеоне.

Музыкальная акустика как наука. Связь музыкальной акустики с теоретическими проблемами музыкального творчества и исполнительским искусством.

Звуковые ощущения. Воздействия колебательных движений на органы слуха. Колебания звучащих тел. Понятия: амплитуда колебания; размах колебания; период колебания; частота колебания. Характеристика понятий.

Понятия: продольные волны; бегущие волны; прямые и отраженные волны; стоячие волн. Интерференция волн. Интерференция как усиление или ослабление звука. Биение. Явление дифракции. Характеристика понятий.

Восприятия звуков разной высоты. Звуки, применяемые в музыкальном искусстве. Музыкальный звук. Основные качественные характеристики.

Высота звука. Отражение в сознании частоты колебания упругого тела. Величины измерения высоты звука. Характеристика.

Громкость звука. Отражение в сознании силы звука. Величины измерения громкости звука. Характеристика.

Понятия: адаптация; бинауральный эффект. Характеристика понятий.

Тембр звука. Отражение в сознании состава звука. Обертоны. Образование обертонов. Гармонические обертоны. Негармонические обертоны. Натуральный звукоряд. Унтертонный звукоряд. Характеристика.

Понятия: форманта; резонанс. Характеристика.

Акустика закрытых помещений. Распространение звуковых волн в закрытых помещениях. Поглащение звука. Остаточность звука. Явление реверберации. Величина реверберации. Оптимальная реверберация. Акустический эффект - эхо. Строительные материалы для концертных залов.

Труды Н.А. Гарбузова по музыкальной акустике. Их значение.

2.3.2. Конструктивные особенности баянов и аккордеонов

Значение изучения конструкции баянов и аккордеонов для методики обучения.

Баяны и аккордеоны как разновидности современных типов гармоник. Конструктивное устройство. Принцип извлечения звуков. Металлический язычок как источник звука. Его характеристика.

Голосовые планка. Конструкция. Материал изготовления. Типы планок: цельная планка; кусковая планка; групповая планка. Характеристика.

Резонатор. Конструкция. Материал изготовления. Типы резонаторов: резонаторы мелодии; резонаторы аккомпанемента; резонаторы басов. Характеристика.

Корпус. Левый полукорпус. Правый полукорпус. Характеристика.

Гриф. Конструкция грифов. Особенности грифа баяна и аккордеона.

Клавиатура. Особенности клавиатуры баяна и аккордеона. Клавишный механизм. Правый клавишный механизм. Левый клавишный механизм. Их характеристика.

Деки. Особенности баянных и аккордеонных дек. Конструкции дек.

Типы дек: ступенчатая дека; ломаная дека (резонаторный канал); тембровая камера. Характеристика.

Регистры-переключатели. Типы: валиковый механизм; рычажковый механизм. Возможности регистров. Основные комбинации звучащих голосов.

Центры производства баянов и аккордеонов в России и за рубежом.

Раздел 3. Проблемы методики обучения игре на инструменте

3.1. Постановка

Работы педагога в классе по специальности над решением проблем качества постановки. Значение для обучения игре на баяне, аккордеоне.

Постановка как сложное понятие. Постановка как наиболее рациональное приспособления организма исполнителя к игре на музыкальном инструменте. Постановка как естественные, целесообразные движения рук в процессе игры, обусловленные художественным содержанием произведения.

Анализ понятий. Характеристика двух подходов к понятию постановка.

Четыре принципа постановки. Принцип естественной постановки. Принцип рациональности постановки. Принцип свободы постановки. Принцип артистичности постановки. Характеристика.

Основные факторы, влияющие на выбор постановки. Музыкально-художественное содержание музыкального произведения. Конструктивные особенности баяна и аккордеона. Качественные показатели инструмента. Личность исполнителя, его темперамент, черты характера. Природные особенности и возможности исполнительского аппарата ученика как важное условие выбора постановки. Характеристика.

Общий анатомо-физиологический анализ строения исполнительского аппарата музыканта. Рука. Строение руки. Характеристика. Значение в работе над постановкой.

Основные положения, сопутствующие успешному формированию и развитию исполнительских навыков. Свобода и гибкость рук. Ощущение опоры в пальцах. Постоянная смены работы и отдыха в нагрузке пальцев, всей руки. Особое внимание не занятым во время игры пальцам. Особенности сопутствующих движений. Свода и плавность движений рук вверх и вниз. Участие в процессе игры движений всей руки. Характеристика положений.

Функции и специфика игровых движений рук. Функция правой руки. Функция левой руки. Важность правильного использования функций рук в процессе постановки исполнительского аппарата. Характеристика.

Формирование в процессе работы над постановкой ощущений правильной и устойчивой опоры как основы для развития рациональных исполнительских навыков. Суть этих ощущений. Понятия: вес руки, весовая опора. Роль и значения мышц плечевого пояса. Особенности ощущений на грифе первого пальца у баянистов и у аккордеонистов. Особенности движений вверх и вниз правой и левой руки. Постоянный контроль педагога и самоконтроль ученика.

Научно-теоретические работы Б.М. Егорова и Ф.Р. Липса в решении проблем общих основ постановки баяниста. Их значение.

Постановка как сложное, комплексное понятие, включающее посадку, установку инструмента, положение рук.

Посадка. Понятие в профессиональном значении термина. Особенности посадки баяниста и аккордеониста. Главная задача посадки. Корпус исполнителя. Ноги исполнителя. Основные точки опоры. Ощущения опоры в пояснице как один из важных факторов выработки свободы и легкости движений рук и корпуса исполнителя. Постановка ног. Постановка корпуса.

Постановка инструмента. Устойчивость инструмента как основное условие правильной постановки. Различные точки зрения о дифференциация функций левого и правого бедра. Ремни. Особенности использования ремней в исполнительской практике баянистов разных школ и поколений. Современная практика использования ремней. Ремни правого полукорпуса; подгонка ремней; поперечный ремешок. Рабочий ремень левого полукорпуса; необходимость тщательной подгонки. Особенности ведение меха как важный фактор в работе над постановкой. Короткая, средняя и длинная амплитуда разжима (сжима) меха; прямой и веерообразный способ ведения меха. Выработка в процессе работы над постановкой плавной смена движения меха.

Постановка рук. Работа над постановкой рук как педагогический процесс выбора наиболее рациональных движений. Основной критерий правильной постановки рук.

Характеристика. Педагогические рекомендации направленные на совершенствование постановки баяниста и аккордеониста.

3.2. Звукоизвлечние

Звукоизвлечение на баяне и аккордеоне как основа системы исполнительских навыков. Работы И.А. Браудо, П.А. Гвоздева, Б.М. Егорова, М.И. Имханицкого, А.В. Крупина, Ф.Р. Липса, В.Н. Мотова В.Л. Пухновского. Значение для методики.

Артикуляция. Научно-теоретический аспект проблемы. Сущность понятия. Определение понятия «артикуляция» И.А. Браудо как основополагающее в музыкально-исполнительской науке и практике. Ее достоинства и недостатки для баянистов (аккордеонистов). Определение понятия «артикуляция», данное М.И. Имаханицким. Особенности этого определения.

Дифференцированный подход к артикуляции. Категория связной игры на баяне и аккордеоне: связная артикуляция; общая закономерность; мера слитности звуков. Категория раздельной игры: раздельная артикуляция на баяне и аккордеоне; четкость акцентуации; акцентное начало, его особенности и значение в исполнительстве. Соотношение категорий связной и раздельной игры. Артикуляция как многоаспектная проблема.

Средства артикуляции. Три фазы формирования звука. 1- атака как фаза возникновение звука: многообразие характеристик. 2 - стационарная фаза формирования звука как процесс внутри звучащего тона: тембродинамическое разнообразие. 3 - окончание как заключительная фаза формирования звука: многообразие характеристик. Роль и значение в обучения исполнительскому искусству.

Взаимодействие пальцев и меха. Проблема взаимодействия пальцев и меха как одна из важнейших в обучении исполнительству на баяне и аккордеоне. Работа В.Л. Пухновского, ее значение в решении вопроса. Три основных способа взаимодействия пальцев и меха: 1 - артикуляция мехом; 2 - пальцевая артикуляция; 3 - мехо-пальцевая артикуляция. Характеристика каждого способа.

Соприкосновение пальцев с клавиатурой. Способы соприкосновения пальцев с клавиатурой. Туше как способ прикосновения пальцев к клавишам. Происхождение понятия. Четыре основных вида туше: нажим, толчок, удар, скольжение. Характеристика. Особенности исполнения на баяне, аккордеоне каждого вида туше. Роль и функциональное значение пальцев, слухового контроля. Связь разных видов туше с многообразием музыкально-художественных задач.

Приемы игры мехом. Основные направления ведения меха. Разжим и сжим как основные направления ведения меха. Графические записи ведения меха. Значение в обучении игре на баяне и аккордеоне.

Основные способы ведения меха. 1- ровное ведение. 2- ускоренное и замедленное движение. 3- рывок. 4- тремоло. 5 - триоли. 6 - рикошет. 7- вибрато. 8 - пунктирное ведение меха. Характеристика. Особенности исполнения. Значение для обучения.

Штрихи. Понятие: штрих. Определение понятия «штрих» музыкантами разных специальностей. Работы Б.М. Егорова, Ф.Р. Липса, В.Л. Пухновского, их значение для разработки проблемы штрихов на баяне и аккордеоне. Штрих как форма звука. Границы штрихов. Характериститка.

Дифференцированность понятий прием, способ. Способ как комплекс действий направленных на реализацию тех или иных приемов. Характеристика.

Нотные записи штрихов. Графические знаки как символы. Условность графических знаков. Не тождественность графического знака и звука. Простые знаки. Комбинированные знаки. Характеристика. Значение для обучения на баяне и аккордеоне.

Классификация штрихов на баяне. Основные категории штрихов: «связно», «раздельно». Штрихи, характеризующие связную игру: Legatissimo, Legato, Portato, Legato accento, Legato accentissimo, Legato glissando, Legato leggiero. Штрихи, характеризующие

раздельную игру: Tenuto, Detache tenuto, Marcato, Detache marcato, Non legato, Staccato, Martele, Detache martele, Staccatissimo. Характеристика. Способы исполнения на баяне и аккордеоне.

3.3. Техническое развитие

Техника. Происхождение термина. Понятия: механистическая техника, художественная техника. Характеристика. Значение для обучения музыкально-исполнительскому искусству.

Научно-теоретические основы технического развития ученика. Свобода исполнительского аппарата баяниста (аккордеониста) как важнейшее условие технического воспитания учащихся. Значение.

Элементы техники. Классификации основных элементов исполнительской техники. Вариативность классификаций. Робота А.В. Бирмак о классификации «видов фортепианной техники». Г.Г. Нейгауз о классификации «элементов фортепианной техники». Использования данной классификации в банной (аккордеонной) методике.

Восемь элементов техники:

1 - взятие одной ноты. Согласование всех видов туше, способов и приемов артикуляции. Особенности использование приема неполного нажатия клавиши.

2 - мелизмы, трели, репетиции, последовательное исполнение двух или нескольких нот в одной позиции. Особенности пальцевой трели, использование ротаций кисти. Ровность и продолжительность. Особенность выбора аппликатуры, ее вариантов.

3 - гаммы. Постановка художественных задач при игре гамм. Разнообразие штрихов. Игра в позиции: подкладывание пальцев, перекладывание пальцев, последовательное расположение пальцев, тесная и широкая позиции.

4 - арпеджио. Соблюдение равномерность движений пальцев, гибкости руки, активное движение предплечья. Вариативность аппликатур, штрихов, динамическая гибкость, ритмическое разнообразие.

5 - двойные ноты. Терции, сексты, октавы. Особенности исполнения. Вариативность аппликатур.

6 - аккорды. Трех-, четыре-,пятизвучные. Одновременность. Ровность всех звуков. Умение выделить в аккорде нужный звук. Вариативность аппликатур. Свобода рук. Чередование труда и отдыха. Индивидуальный подход.

7 - переносы и скачки. Особенности терминологии. Предслышание как одно из условий попадания на нужную кнопку (клавишу). Целесообразность экономных движений рук и пальцев.

8 - полифония. Постепенность в изучении полифонических произведений. Рельефность голосов в полифонической фактуре. Особенности артикуляции, регистровки. Особенности переложения полифонических произведений для баяна (аккордеона).

Работы А.В. Крупина, Ф.Р. Липса В.А. Семенова по проблемам развития техники баяниста, их значение.

3.4. Аппликатура

Аппликатура. Происхождение термина. Дискуссии в отечественной педагогической и исполнительской практике по проблемам аппликатурных систем. Их смысл и значение. Современный подход к пониманию проблемы.

Научно-методическая и практическая деятельность Н.И. Ризоля в решении проблем аппликатуры. Значение для методики.

Отношение к аппликатуре как эволюционному этапу в развития техники игры на баяне. Н.Я. Чайкин «Соната N 1», ее роль и значение для формирования новых систем аппликатуры.

Проблемы аппликатуры и постановка правой руки. Основные положения кисти и первого пальца: положение при игре гамм; положение при игре аккордов. Вариативность соединений основных положений.

Аппликатура в гаммах. Гаммы в одну ноту. Аппликатурные варианты. Особенности аппликатурных вариантов в гаммах двойными нотами. Традиционные аппликатурные варианты. Рекомендации Алексеева И.Д., Полетаева

А.И. Говорушко П.И. Горохова В.Г. и С.М. Колобкова, Акимова Ю.Т., Онегина А.Е. Значение для формирования современных аппликатурных систем.

Современная аппликатура баяниста. Позиция. Понятия позиции разными музыкантами-исполнителями. Особенности трактовок термина. Значение позиций в исполнительстве на баяне. Понятие позиционной техники как сочетания различных аппликатурных вариантов. Овладение техникой аппликатурных приемов игры подкадывания и перекладывания пальцев, их разновидностями, как основное условие приобретения навыка позиционной игры.

Аппликатура и постановка левой руки на готово-выборном баяне. Работы А.А. Суркова, В.Ф. Белякова, Г.Т. Стативкина в решении проблем аппликатуры. Позиции в левой руке баяниста. Проблемы подкладывания и перекладывания пальцев. Роль упражнений в развитии технических навыков левой руки баяниста. Координация движений рук. Аппликатура трезвучий и обращений. Использование в игре на выборном баяне аппликатуры пяти пальцев. Особенности выбора аппликатуры. Роль аппликатуры в выявлении художественно-эстетического замысла композитора.

3.5. Чтение с листа

Общая характеристика. Определение понятия «чтение с листа». «Стихийное» чтение с листа.

Основные виды игры по нотам. Разбор-изучение. Разбор-исполнение. Эскизное проигрывание. Предварительное чтение-ознакомление.

Чтение с листа как основной метод работы над произведением на первоначальной стадии.

Теоретические основы чтения с листа. Чтение с листа как сложный психофизиологический процесс.

Теоретическая модель для понимания механизмов чтения с листа.

Структура музыкально-исполнительской деятельности чтения. Две стороны деятельности музыканта-исполнителя:

1- техническая (приемы, действия, навыки, умения);

2 - художественно-содержательная (художественное восприятие как социально обусловленное и лично значимое отношение к произведению).

Механизм формирования музыкально-исполнительского образа как путь становления исполняемого смысла. Смысл. Образ. «Коды дешифровки» нотного текста. Графический уровень прочитывания текста. Клавиатурный уровень чтения с листа. Звуковой образ. Художественный образ.

Структура компонентов чтения с листа. Иерархия компонентов. Художественный образ как комплекс структурных компонентов.

Графические образы. Особенности формирования. Связь со зрительно-интеллектуальным восприятием нот. Группировка нотных знаков в относительно-устойчивые комплексы по вертикали и горизонтали. Зрительные образы отдельных нотных групп. Зрительные образы разномасштабных целостных структур нотного текста.

Клавиатурные образы. Образы клавиатурного пространства, исполнительских движений и обобщений. Зрительно-слухо-клавиатурные связи. Осязательные, мышечно-двигательные ощущения различных нотных групп.

Формулы баянной и аккордеонной фактуры: гаммы, арпеджио, аккорды, различные движения рук.

Звуковые образы. Музыкально-слуховые представления. Роль внутреннего слуха. Догадка как одно из важнейших психических образований звукообразного чтения.

Художественные образы. Эмоционально-смысловой образ или художественная эмоция. Их роль и значение в процессе обучения чтению с листа.

Эмоционально-образное переживание музыкального содержания. Схема «вижу-слышу- переживаю- ищу нужные движения- играю», ее характеристика.

Основные условия беглого чтения. Распознание «носителей» смысла. Динамическое мышление. Безостановочное проигрывание. Художественнообразное восприятие. Характеристика.

Основные приемы беглого чтения. Предварительное прочтение глазами. Относительное чтение. Обобщенное чтение. Смысловая группировка нот. Структурное чтение. Упрощение фактуры. Мысленное опережение. Характеристика.

Теоретические основы обучения чтения с листа. Роль и значение для методики обучения игре баяне, аккордеоне.

3.6.Транспонирование

Определение понятий транспонирование или транспозиция.

Понятие «тональность». Понятие «лад». Понятие «ладотональность».

Транспонирование как изменение тональности.

Тональность как важный элемент музыкальной выразительности. Выдающиеся музыканты о значении тональности в музыкальном произведении. Тональность в вокальной и инструментальной музыке. Отличительный характер тональности.

Связь тональности с замыслом и характером музыкального произведения, с творческой индивидуальностью композитора.

Цель и задачи транспонирования. Облегчение исполняемого произведения. Облегчение исполнения партий на некоторых музыкальных инструментах. Педагогические цели. Творческие цели.

Роль и значение позиции, тесситуры в процессе транспонирования на баяне, аккордеоне.

Работа О.В. Рафаловича о транспонировании, ее значение для методики обучения на баяне аккордеоне. Транспонирование как один из важнейших способов развития слуха, памяти, внимания, навыков чтения с листа.

Письменное транспонирование. Недостатки письменного транспонирования.

И. Гофман о транспонировании. Выражение И. Гофмана: «Техника транспонирования состоит в процессе слушания посредством глаз». Его объяснение и значение.

Высокоразвитые музыкально-слуховые представления как основа транспонирования.

Игра по слуху. Перевод музыкально-слуховых представлений из одной тональности в другую как сущность транспонирования по слуху. Соответствие слуховых и двигательных (мелодических, гармонических, тональных) представлений. Взаимосвязь между зрительными, слуховыми и двигательными представлениями. Необходимость воспитания у учащихся умения превращения видимых нот в слышимые.

Транспонирование по нотам как последовательное формирование и укрепление ладотональных слухо-двигательных и зрительно-слуховых представлений. Зрительно-слухо-двигательные взаимосвязи.

Две основные фазы обучения транспонированию:

1 - обучение транспонированию по слуху и чтения с листа;

2 - обучение транспонированию по нотам. Задачи каждой фазы.

Обучение транспонированию по нотам как комплексное обучение, включающее игру по слуху и чтение с листа.

Выбор тональности для транспонирования правой руки баяниста, аккордеониста. Особенности выбора тональностей.

Особенности транспонирования в левой руке баяниста, аккордеониста.

Роль и значение аппликатуры в процессе обучения транспонированию.

Особенности подбора нотного материала для разных этапов обучения транспонированию.

Методы обучения транспонированию. Система заданий по развитию навыков транспонирования по нотам.

3.7. Работа над музыкальным произведением

Работа над музыкальным произведением как основной стержень формирования баяниста, аккордеониста.

Форма. Анализ структуры произведения. Краткий анализ. Общий анализ. Подробный, развернутый анализ. Общее и особенное в анализе произведений. Выявление в каждом произведении особой - наиболее характерной композиции. Анализ исполнительских средств. Характеристика.

Охват формы изучаемого произведения как сложная структура. Эмоциональный охват и интуитивное восприятие формы. Художественно-содержательный охват. Конструктивно-логический охват. Исполнительский охват. Характеристика.

Целенаправленное развитие музыкального мышления как основное направление в работе по формированию и развитию способности внутрислухового и исполнительского охвата формы произведения у учащегося.

Творческий процесс работы над музыкальным произведением. Четыре этапа творческого процесса: ознакомление; работа над деталями; оформление (приспособление и корректировка деталей); подготовка пьесы к сценическому воплощению. Соответствующие творческому процессу четыре стадии постижения художественного образа: синтетический охват (на этапе ознакомления); развернутый анализ авторского текста (на этапе работы над деталями); синтетический дифференцированный охват (на этапе оформления); синтез высшего порядка (на этапе подготовки к сценическому воплощению). Характеристика.

Стиль. Познание стиля произведения как познание культуры. Стиль в музыкальном исполнительском искусстве как историческая категория. Отношение к стилю автора как к смысловому миру, построенном на собственных закономерностях. Цель исполнительской интерпретации как проникновение в суть музыкального произведения. Единство смысла и текста. Детерминированность всех исполнительских средств спецификой стиля композитора. Учет исторического фактора, знание исполнительских традиций. Характеристика.

Методы познания стиля. Ознакомление со многими произведениями одного композитора. Глубокое изучение стиля на примере одного произведения. Тщательное рассмотрение деталей нотного текста. Изучение редакций текстов, различных исполнительских толкований разных стилей. Знакомство с личностью композитора. Нахождение родственных проявлений в других искусствах. Характеристика.

А.Б. Гольденвейзер, Л.С. Гинзбург, А. Корто о работе пианистов, виолончелистов над музыкальным произведением. Работы Ф.Р. Липса о работе над музыкальным произведением баянистов. Особенности их высказываний.

3.8. Переложения и транскрипции

Работы А.А. Суркова, В.П. Плетнева, Н.А. Давыдова, Ф.Р. Липса о переложениях и транскрипциях, их значение для методики обучения игре на баяне, аккордеоне.

Определение терминов.

История жанра. Первые переложения и транскрипции. Роль переложений и транскрипций И.С. Баха в развитии жанра. Основные тенденции в транскрипциях И.С. Баха. Роль переложений и транскрипций Ф. Листа, Ф. Бузони, С. Рахманинова в развитии жанра.

Условная классификация переложений:1- баянная редакция; 2 - переложения; 3 - транскрипция; 4 - транскрипция-обработка.

Переложение как процесс творческого переосмысления оригинала.

Средства воплощения музыкального содержания. Средства музыкальной выразительности. Инструментальные средства воплощения музыки. Переосмысление темброво-инструментальной специфики при переложении. Переосмысления некоторых факторов музыкальной выразительности. Творческий характер переложений. Основные принципы переложения.

Использование конструктивных, художественно-выразительных возможностей баяна при переложении. Особенности звука баяна как важный фактор при переложении. Трактовка штрихов при переложении. Особенность гармонических сочетаний. Технические возможности правой клавиатуры баяна, ее возможности. Особенности левой клавиатуры баяна. Выборная клавиатура, ее возможности.

Методика переложений музыкальных произведений. Анализ переложений.

Приемы переложения фортепианных произведений. Фортепианная педаль и вопросы педализации на готово-выборном баяне. Изменения фортепианной фактуры. Изменение изложения партии левой руки. Изменения изложения, связанное с акустическими особенностями баяна. Приемы изложения, связанные с разобщенностью клавиатур. Использование основного и вспомогательного рядов выборной клавиатуры.

Переложение фортепианных произведений полифонического склада.

Переложение органных произведений.

3.9. Педагогический репертуар

Знание педагогического репертуара для музыкальных школ и училищ как необходимое условие успешной педагогической деятельности выпускника вуза.

Знакомство с «Учебными программами» для музыкальных школ и училищ. Изучение «Репертуарных списков» музыкальных школ и училищ как важнейшая часть «Программы» методики обучения игре на баяне, аккордеоне. Знакомство с каждым произведением.

Распределение материала по уровню трудности. Условность и относительность распределения материала. Сложность в определении трудностей репертуара.

Необходимость изучения репертуара в соответствии с разделами программ специального класса баяна, аккордеона для музыкальных школ и училищ:

- оригинальные произведения малых форм;
- оригинальные произведения крупной формы;
- оригинальные полифонические произведения;
- обработки народных мелодий;
- переложения и транскрипции произведений зарубежных, русских, отечественных композиторов, произведений современных композиторов России, ближнего и дальнего зарубежья.
- переложения полифонических произведений для клавира, органа.
- упражнения и этюды для баяна, аккордеона.

6. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:

- подготовка к устному ответу на экзаменационные вопросы по пройденному теоретическому материалу;
- выполнение письменной работы (написание курсовой работы - реферата);
- исполнительский анализ музыкального произведения;
- методический анализ музыкального произведения;
- методический анализ учебных пособий для учащихся ДМШ и музыкальных заведений среднего профессионального образования;
- обзорный анализ новых музыкальных произведений, выходящих в регионе на основе национального материала;
- проведение открытого урока.

По результатам осуществления самостоятельной работы студентов применяются следующие виды контроля:
- зачет или экзамен по пройденному материалу;
- проверка и защита курсовой работы – реферата;
- оценка по итогам проведения открытого урока (показ результатов педагогической практики);
- проверка работ по исполнительскому и методическому анализу музыкальных произведений, по методическому анализу учебных пособий.

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы.

1. «Школы» («Самоучители») игры на хроматической гармонике - баяне 30-50-х годов XX века.
2. Дискуссии 50-60-х годов по проблемам методики обучения игре на баяне и аккордеоне.
3. Учебные программы 50-90 гг. Краткая характеристика.
4. Деятельность музыканта.
5.Труды Б.М. Теплова по разработке проблемы музыкальных способностей.
6. Проблемы музыкально-исполнительского ритма.
7. Типы воображения.
8. Музыкальная акустика. Высота звука.
9. Музыкальная акустика. Громкость звука.
10. Музыкальная акустика. Тембр звука.
11. Музыкальная акустика. Резонанс.
12. Музыкальная акустика. Акустика закрытых помещений.
13. Типы дек баянов и аккордеонов.
14. Регистры-переключатели баянов и аккордеонов.
15. Основные проблемы методики обучения игре на баяне (аккордеоне). Общие черты.
16.Основные факторы, влияющие на выбор постановки.
17. Определения понятия "артикуляция".
18.Дифференцированный подход к артикуляции. Категория связной и раздельной игры на аккордеоне.
19. Средства артикуляции. Фазы формирования звука.
20. Основные способы взаимодействия пальцев и меха
21. Способы соприкосновения пальцев с клавиатурой.
22. Приемы игры мехом.
23. Основные способы ведения меха.
24. Нотные записи штрихов.
25. Классификация штрихов на баяне. Основные категории штрихов: "связно", "раздельно".
26. Штрихи, характеризующие связную игру.

27. Штрихи, характеризующие раздельную игру.
28. Восемь элементов техники (по Г.Г. Нейгаузу).
29. Работы А.В. Крупина, Ф.Р. Липса В.А. Семенова по проблемам развития техники баяниста, их значение.
30.Проблемы аппликатуры и постановка правой руки.
31. Аппликатура в гаммах.
32. Координация движений рук. Аппликатура трезвучий и обращений.
33. Чтение с листа как основной метод работы над произведением на первоначальной стадии.
34. Структура музыкально-исполнительской деятельности чтения.
35. Графические образы. Особенности формирования.
36. Клавиатурные образы.
37. Зрительно-слухо-клавиатурные связи.
38. Звуковые образы.
39. Художественные образы.
40. Цель и задачи транспонирования.
41. Две основные фазы обучения транспонированию. Характеристика.
42. Методы обучения транспонированию. Система заданий по развитию навыков транспонирования по нотам.
43. Форма. Анализ структуры произведения.
44. Творческий процесс работы над музыкальным произведением. Четыре этапа творческого процесса.
45. Стиль. Познание стиля произведения как познание культуры.
46. Методы познания стиля.
47.Средства воплощения музыкального содержания.
48.Методика переложений музыкальных произведений.
49. Приемы переложения фортепианных произведений.
50. Переложение органных произведений.
51. Учебные программы для музыкальных школ и музыкальных заведений среднего профессионального образования
52. Репертуарные списки для музыкальных школ и и музыкальных заведений среднего профессионального образования

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1.Рекомендуемая литература (основная)

Акимов Ю.Т. Актуальность дальнейшего совершенствования теоретической мысли баянистов //Баян и баянисты. Вып. 4.-М., 1978.
Акимов Ю.Т. Чтение нот с листа //Баян и баянисты. Вып.1. М.,1970. Акимов Ю.Т., Гвоздев П.А. Прогрессивная школа игры на баяне.Ч.1.-М., 1970.
Акимов Ю.Т. Прогрессивная школа игры на баяне. Ч.2.-М., 1971.
Алексеев И.Д. Методика преподавания игры на баяне. - М., 1960.
Баян и баянисты. Сборник методических статей. Вып.1, 1970, вып.2,1974, вып.3, 1977, вып. 4, 1978, вып.5, 1981.
Беляков В.Ф., Стативкин Г.Т. Аппликатура готово-выборного баяна. Освоение выборной клавиатуры.- М.,1978.
Бурлаков М.С. Клавирная и органная музыка эпохи барокко в баянной интерпретации // Вопросы современного баянного и аккордеонного искусства: Сб. тр. Вып. 178 / Рос. академии музыки им. Гнесиных. М., 2010.- С. 54-77.

Васильев В.В. Формирование современного камерно-академического репертуара для баяна // Вопросы современного баянного и аккордеонного искусства: Сб. тр. Вып. 178 / Рос. академии музыки им. Гнесиных. М., 2010.- С. 36-53.
Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. Материалы научно-методической конференции. - Ростов-на-Дону.-1998.
Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. Сборник статей /Под общ. ред. Л.Г.Бендерского. - Свердловск, 1986.
Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. Сборник статей. Вып.2 /Под общ. ред. Л.Г.Бендерского. - Свердловск, 1990.
Вопросы музыкальной педагогики. Вып.6.- Л., 1985.
Гвоздев П.А. Принципы образования звука на баяне и его извлечение // Баян и баянисты. Вып.1.- М., 1970.
Говорушко П.И. Основы игры на баяне. - М., 1966.
Говорушко П.И. Школа игры на баяне. - Л., 1974.
Давыдов Н.А. Методика переложений инструментальных произведений для баяна.- М., 1982.
Завьялов В.Р. Баян и вопросы педагогики. Методическое пос. - М.,1971.
Егоров Б.М. К вопросу о систематизации баянных штрихов //Баян и баянисты. Вып.6. - М., 1984.
Егоров Б.М. Перспективы дальнейшего конструктивного и акустического совершенствования современного баяна // Вопросы современного баянного и аккордеонного искусства: Сб. тр. Вып. 178 / Рос. академии музыки им. Гнесиных. М., 2010.- С.247-254.
Егоров Б.М. Средства артикуляции и штрихи на баяне // Вопросы профессионального воспитания баяниста. Вып. 48.- М., 1980.
Егоров Б.М. О некоторых акустических характеристиках процесса звукообразования на баяне //Баян и баянисты. Вып. 5.-М., 1981.
Егоров Б.М. Общие основы постановки при обучении на баяне. - Баян и баянисты. Вып. 2. М., 1974.
Колесов Л. Содержание и форма работы баяниста над музыкальным произведением // Баян и баянисты. Вып. 4.- М., 1978.
Крупин А.В. О некоторых принципах освоения современных приемов меха баянистами / Вопросы музыкальной педагогики. вып.6.- Л.,1985.
Крупин А.В., Романов А.Н. Новое в теории и практике звукоизвлечения на баяне. - Новосибирск, 1995.
Имханицкий М.И. Артикуляция и штрихи в интонировании на баяне (по прочтении книги И.А.Браудо «Артикуляция») // Вопросы современного баянного и аккордеонного искусства: Сб. тр. Вып. 178 / Рос. академии музыки им. Гнесиных. М., 2010.- С. 78-190.
Имханицкий М.И. Новое об артикуляции и штрихах на баяне.-М.,1997.
Имханицкий М.И., Мищенко А.В. Воспитание навыков интонирования на баяне. Методическая разработка. - М., 1989.
Имханицкий М.И., Мищенко А.В. Совершенствование ансамблевого мастерства баяниста. Методическая разработка. - М.,1989.
Липс Ф.Р. Искусство игры на баяне. - 1998.
Липс Ф.Р. Новые тенденции в отечественной музыке для баяна на рубеже XX-XXI веков //Вопросы современного баянного и аккордеонного искусства: Сб. тр. Вып. 178 / Рос. академии музыки им. Гнесиных. М., 2010.- С. 7-35.
Мотов В.Н. О некоторых приемах звукоизвлечения на баяне //Вопросы профессионального воспитания баяниста. Вып.48 -М.,1980.
Мотов В.Н. Развитие первоначальных навыков игры по слуху //Баян и баянисты. Вып. 5.- М.,1981.

Мотов В.Н., Гаврилов Л.В. Работа над музыкальным произведением (Методический разбор).- М., 1961.
Оберюхтин М.Д. Проблемы исполнительства на баяне. - М., 1985.
Онегин А.Е. Школа игры на баяне. Изд.23-е.- М.,1990.
Осокин А.В. Пособие для исполнителей на баяне с пятирядной клавиатурой. - М., 1976.
Полетаев А.И. Пятипальцевая аппликатура на баяне. - М., 1962.
Пухновский В.Л. Способы формирования звука на аккордеоне. - Варшава, 1965.
Пухновский В.Л. Школа меховедения и артикуляции для аккордеона. - Краков, 1964.
Ризоль Н.И. Принципы применения пятипальцевой аппликатуры на баяне. - М., 1977.
Романько В.А., Клюкин Ю.П. Исполнительский анализ произведений А.Кусякова для баяна. Методическая разработка. - М., 1989.
Семенов В.А. Об искусстве регистровки на баяне // Вопросы современного баянного и аккордеонного искусства: Сб. тр. Вып. 178 / Рос. академии музыки им. Гнесиных. М., 2010.- С.190-204.
Семенов В.А. Формирование технического мастерства исполнителя на готово-выборном баяне //Баян и баянисты. Вып.4.- М.,1978.
Семенов В.А. К вопросу об аппликатуре на пятирядном баяне //Вопросы профессионального воспитания баяниста. - М.,1980.
Селиванов А.В. Профессиональная терминология в баянной индустрии Вопросы современного баянного и аккордеонного искусства: Сб. тр. Вып. 178 / Рос. академии музыки им. Гнесиных. М., 2010.- С. 216-246.
Сидоров Ю.А. Вопросы совершенствования технического мастерства баяниста в музыкальном вузе и училище // Вопросы современного баянного и аккордеонного искусства: Сб. тр. Вып. 178 / Рос. академии музыки им. Гнесиных. М., 2010.- С.205-215.
Сурков А.А. Пособие для начального обучения на готово-выборном баяне. - М., 1979.
Сурков А.А., Плетнев В.П. Переложение музыкальных произведений для готово-выборного баяна. - М., 1977.
Трофимов А.Я. Некоторые вопросы баянной аппликатуры //Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. - Свердловск, 1986.
Чиняков А.И. Преодоление технических трудностей на баяне.-М.,1982.
Шахов Г.И. Транспонирование на баяне. - М., 1974.
Шаров В. Динамика баяна. О двигательных условиях левой руки баяниста. - Кишинев, 1976.
Шахов Г.И. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе баяна. - М., 1987.
Ястребов Ю.Г. Основы баянной аппликатуры. Учебное пос.-Владивосток, 1984.
Яшкевич И.А. Особенности освоения полиритмии в процессе обучения баянистов //Вопросы профессионального воспитания баяниста. Вып. 48 -М., 1980.

7.2. Дополнительная литература

Общетеоретическая и методологическая литература

Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. - Л.,1963.

Литература по проблемам педагогики

Педагогика: учеб. для студентов / Под ред. П.И.Пидкасистого. - М., 2002.
Педагогика среднего профессионального образования: Учеб. пособие /Под общ.ред. академика РАО Г.В. Мухаметзяновой. - Казань, 2001.
Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. - М.,1977.

Литература по проблемам психологии

Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. - М., 1966.
Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. - М., 1997.
Выготский Л.С. Психология искусств. - М., 1968.

Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. - М.,1996.
Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. - М., 1993.
Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. - М.,1972.
Немов Р.М. Психология: Учеб. пособие. - М., 1990.
Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учеб. пособие. - М., 1997.
Практическая психология образования. Учебник /Под ред И.В.Дубровиной. - М., 2000.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М., 1973.
Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М., 1947.
Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. - М.,1961.

Литература по проблемам методики обучения игре на разных музыкальных инструментах

Ауэр Л.С. Моя школа игры на скрипке. - М., 1965.
Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. - М., 1978.
Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство.-Л.,1974.
Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. - Л., 1973.
Бирмак А.В. О художественной технике пианиста: Опыт психофизиологического анализа и методов работы. - М., 1973.
Браудо И.А. Артикуляция. - Л., 1973.
Браудо И.А. Об органной и клавирной музыке. - Л., 1976.
Гат И. Техника фортепианной игры. -М., 1957.
Гинзбург Л. С. О работе над музыкальным произведением. - М.,1968.
Гольденвейзер А.Б. Об исполнительстве //Вопросы фортепианного исполнительства. Вып. 1.- М., 1965.
Докшицер Т. Штрихи трубача //Методика обучения игре на духовых инструментах. Сб. статей. Вып. 4.- М., 1976.
Коган Г. У врат мастерства. - М., 1961.
Корто А. О фортенпианном искусстве. - М., 1965.
Майкапар С.М. Музыкальный слух, его значение, природа, особенности и метод правильного развития. - Пг., 1915.
Маккинон Л. Игра наизусть. - Л..1967.
Малинковская А.В. Фортепианно-исполнительской интонирование. - М., 1990.
Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано. - М., 1977.
Медушевский В.В.Интонационная форма музыки. - М., 1993.
Мострас К.Г. Ритмическая дисциплина скрипача. - М., 1951.
Назайкинский Е.В. О музыкальном темпе. - М., 1965.0
Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. - 5-е изд.-М., 1987.
Пушечников И.Ф. Значение артикуляции на гобое //Методика обучения игре на духовых инструментах. Сб. статей. Вып. 3.- М., 1971.
Пушечников И.Ф. Музыкальный звук гобоиста как основа художественной выразительности // Методика обучения игре на духовых инструментах. Сб. статей. Вып. 4.- М., 1976.
Рафалович О.В. Транспонирование в классе фортепиано. Л., 1963. Римский-Корсаков Н.А. Музыкальные способности и дарования //
Полн. собр. соч. - Т.2. - М., 1963.
Савшинский С.И. Пианист и его работа. - М.,Л.,1961.
Савшинский С.И. Режим и гигиена работы пианиста. - М., Л.,1963. Савшинский С.И. Работа пианиста над техникой. - М., Л., 1968. Станиславский К.С. Работа актера над собой. - М.,1951.
Теория и методика обучения игре на фортепиано. Под общей редакцией А.Г.Каузовой, А.И.Николаевой - М., 2001.

Фейгин М.Э. Индивидуальность ученика искусство педагога.-М.,1968.
Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. - М., 1965.
Цыпин Г.М. Музыкант и его работа. Проблема психологии творчества.
- М., 1988.
Цыпин Г.М. Развитие учащегося-музыканта в процессе обучения игре на фортепиано. - М., 1975.
Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. - М., 1984.
Шульпяков О.Ф. Техническое развитие музыканта-исполнителя. - Л.,1973.
Шульпяков О.Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. - М., 1986.
Щапов А.П. Некоторые вопросы фортепианной техники: Метод. пособие для педагог. муз. вузов. - М., 1968.
Щапов А.П. Фортепианная педагогика. Методическое пос.- М., 1960.

Литература по проблемам музыкальной акустики

Егоров Б.М. О некоторых акустических характеристиках процесса звукообразования на баяне //Баян и баянисты. Вып. 5.-М., 1981.
Музыкальная акустика. Под редакцией профессора Н.А. Гарбузова.- М., 1954.
Порвенков В.Г. Акустика и настройка музыкальных инструментов. М.,1990.
Розенфельд Н.Г., Иванов М.Д. Гармони, баяны, аккордеоны- М.,1974.

Справочная литература

Басурманов А.П. Справочник баяниста /Под общ.ред.проф. Н.Я.Чайкина. 2-е изд.- М.,1986.
Имханицкий М.И., Якупов А.Н. Портреты баянистов. - М., 2001.
Мирек А. М. Справочник по гармоникам. М., 1968.
Мирек А. М. Гармоника. Прошлое и настоящее. Научно-историческая энциклопедическая книга. - М., 1994.
Виталий Вольфович. Музыканты Южного Урала - Челябинск, 1991. Факультет народных инструментов Российской академии музыки имени
Гнесиных. Составитель-редактор Б.М.Егоров. - М., 2000. \

8. Материально-техническое обеспечение дисциплин

Реализация дисциплины «Методика обучения игре инструменте» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями, компьютерным оборудованием, пультами для нот, библиотечным фондом.

АНСАМБЛЬ

Разработчики - Потапова Л.Н., декан факульета народных инструментов, профессор,
Попов А.С., доцент кафедры народных инструментов

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями дисциплины являются воспитание у обучающихся навыков ансамблевого музицирования, необходимого для дальнейшей практической деятельности в качестве артиста ансамбля, овладение необходимыми знаниями и методикой репетиционной работы,

формирование у студентов комплексного представления о камерно-ансамблевом репертуаре, включающем в себя произведения, написанные для различных составов исполнителей, приобретение опыта концертного исполнительства.

Задачи дисциплины*:*

- изучение основных направлений ансамблевой музыки, начиная от музыки старинных композиторов, эпохи барокко, венской классики, романтики, русской музыки XIX века, до отечественной и зарубежной музыки XX – начала XXI вв., а так же оригинального репертуара для ансамблей народных инструментов;
- формирование основных практических навыков в области ансамблевого искусства (исполнение ансамблевых партий, овладение навыками репетиционной работы с партнерами по коллективу, концертное исполнение музыкальных произведений, программ в составе ансамбля, руководство самодеятельными/любительскими и учебными музыкально-исполнительскими коллективами);
- научить понимать содержание, форму и стиль исполняемых произведений, трактовать свою партию как составную часть совместного создаваемого целостного музыкально образа, анализировать музыкально-драматургический особенности произведений;
- формирование навыков свободного чтения с листа;
- воспитание художественного вкуса, чувства стиля, творческой коллективной ответственности и дисциплины участников ансамбля; развитие творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Ансамбль» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы. В комплексе с другими дисциплинами цикла она способствует становлению профессионального музыканта-исполнителя академического направления, формированию его художественно-творческого мировоззрения и способности к самовыражению в музыке.

Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику среднего профессионального образования в области музыкального искусства.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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

	• навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; • системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* • традиционные знаки музыкальной нотации;
	Уметь: • прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
	Владеть: • навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* • основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата, принципы работы с различными видами фактуры.
	Уметь: • передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.
	Владеть: • приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	*Знать:* • методику сольной репетиционной работы, средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента.
	Уметь: • планировать и вести сольный репетиционный процесс, совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	Владеть: • навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной репетиционной работы, профессиональной терминологией.
ПК-6 Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий	*Знать:* • сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства.
	Уметь: • формировать концертную программу солиста или творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта.
	Владеть: • навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.
ПК-10 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	*Знать:* – специфику работы на различных сценических площадках.
	Уметь: – формировать идею просветительских концертных мероприятий.
	Владеть: – навыком подбора репертуара в ориентации на целевую аудиторию просветительского концертного мероприятия.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы, формы контроля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц (576 академических часов), включая аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа,в т.ч. контроль	**16**	212	3,4,6,7	5,8
Самостоятельная работа		364		
Общая трудоемкость:		576		

Занятия в классе ансамбля проводятся в практической форме, форме репетиций и концертных выступлений. Виды работ включают все этапы от знакомства с музыкальным произведением и разбора партий, выучивания текста, работы над технически сложными местами до подготовки к концертному выступлению. В рамках занятий в классе ансамбля изучаются особенности работы в качестве артиста ансамбля, а также приобретаются навыки организации и проведения репетиционной работы в ансамблях различного состава. Эффективность обучения в значительной степени зависит от правильного соотношения между основными формами работы.

5. Содержание дисциплины

Преподавание учебной дисциплины «Ансамбль» рассчитано на шесть семестров. В процессе обучения студент должен ознакомиться с принципами ансамблевого музицирования, стилистическими особенностями исполняемых произведений. Студент должен уметь, исполняя свою партию со всеми авторскими указаниями, следовать общей художественной концепции произведения, актуализируемой всеми участниками ансамбля. Важным заключительным этапом работы в классе ансамбля является концертное выступление. Это помогает развить артистичность, сформировать другие навыки концертного выступления.

5.1. Тематический план

Семестр	Содержание занятий
III	Два-три разнохарактерных произведения, включая обработку народной мелодии
IV	Два-три разнохарактерных произведения, включая переложение классического сочинения.
V	Два-три разнохарактерных произведения, включая произведение композитора XX-XXI веков
VI	Два-три разнохарактерных произведения, включая произведение крупной формы (концерт, соната, сюита).
VII	Программа, включающая циклическое произведение, виртуозное произведение, произведение, написанное до XX века и обработку народной мелодии.
VIII	

5.2. Примерные репертуарные списки

Репертуар для смешанных ансамблей

Дуэты (домра, баян)

Бах И.С. «Шутка» из сюиты си минор
Беляев А. Импровизация на тему песни М. Блантера «Летят перелетные птицы»
Беляев А. Пьеса на тему песни Д. Тухманова «Чистые пруды»
Беляев А. Фантазия на тему И.Кальмана «Помнишь ли ты»
Дербенко Е., Беляев А. Парафраза на тему песни Н.Богословского «Московский извозчик»
Иванов Б., Беляев А. Поэма о России.
Козин В. Осень. Обр. А.Беляева
Соловьев-Седой В. Вечер на рейде. Обр. А.Беляева и И.Катаева
Шендерев Г., Беляев А. Импровизация на тему песни Т.Хренникова «Московские окна»

Дуэты (балалайка, баян)

Агафонов О. В родном селе.
Азов В. Концертная фантазия на темы военных лет.
Азов В., Глухов О. Концертная фантазия на темы двух русских народных песен «Туман яром» и «Мой муженька-работешенька»
Андреев В. Вальс-романс
Брамс И. Венгерский танец №5. Обр. Глухова О. и Азова В.
Глухов О., Азов В.
Концертные вариации на тему песни А. Копосова «Ах вы, косы русые». «Вечерний звон»— пьеса на тему русской народной песни Концертные вариации на тему русской народной песни «Лебедушка». Концертные вариации на тему русской народной песни «Соловьем залетным»
Городовская В. Концертные вариации на тему русской народной песни «Калинка»
Городовская В. Русский перепляс
Григ Э. Шествие гномов. Обр. Глухова О. и Азова В.
Дитель В. Коробейники. Пьеса на тему русской народной песни.
Егоров В. Шуточная. Транскрипция для балалайки и баяна Глухова О. и Азова В
В. Мурзин «Во кузнице». Пьеса на тему русской народной песни. Обр. Глухова О. и Азова В
«Пойду ль, выйду ль я». Русская народная песня в обработке Обликина И. Транскрипция для балалайки и баяна Глухова О. и Азова В.
Рахманинов С. Итальянская полька. Обр. Глухова О. и Азова В.
Ризоль Н., Городовская В. Русские напевы.
Сибелиус Я. Грустный вальс. Обр. Глухова О. и Азова В.
Фиокко И. Аллегро. Обр. Глухова О. и Азова В.
Хаперский В. Деревенская картинка
Штраус И. Вальс «Весенние голоса». Обр. Глухова О. и Азова В. (135)
«Я на камушке сижу». Русская народная песня в обр. Б. Трояновского. Транскрипция для балалайки и баяна Глухова О. и Азова В

Трио (домра, балалайка, баян)

Беляев А. Дюк в Москве.
Беляев А. Парафраз на тему «Плясовой» Г.Носова
Беляев А. Яблочко.

Краковяк. Обр. А.Беляева
Тустеп. Обр. А.Цыганкова
Цыганков А., Беляев А. Цыганочка

Дуэт баянистов/аккордеонистов

И. Фельд Duo. Hohner Verlag, GmbH.
Л. Бельман Готическая сюита
А. Шалаев Веселые часы.
А. Дворжак Славянский танец №72.
Т. Мадсен Партита
П.И. Чайковский Танец феи драже и Гопак
П. Феррейро Infinito grego.
А. Лядов Кикимора

Дуэт: баян/аккордеон с фортепиано

В. Троян. Сказки
А. Коняев. Концертная пьеса
Т. Сергеева. Жасмин.
Т. Сергеева. Амарилис.
Ж. Бизе. Детские игры
В. Лютославский. Вариации на тему Паганини
А.Дворжак. Славянский танец №2 (
И.Стравинский. Соната для двух фортепиано
О. Шмид.т Симфоническая фантазия и Аллегро

Дуэт: баян/аккордеон с духовыми инструментами (флейта, кларнет, гобой)

Ю. Юкечев. Диалог
Е. Подгайц. Рандеву с Гайдном.
Ф. Мендельсон. Скерцо
Е. Подгайц. Концертино.
О. Чистохина. Французская сюита.
А. Розенблат. Фантазия.
А. Шнитке. Сюита в Классическом стиле.
А. Кусяков. Пять испанских картин.
С. Беринский. Sempre majore!

Дуэт: баян/аккордеон со струнными смычковыми инструментами

А. Вивальди Соната для виолончели №5
Р. Леденев Ave Maria.
К. Волков Стихира Иоанна Грозного.
Ф. Куперен Концертные пьесы для виолончели.
С. Беринский Il dolce dolore
А. Розенблат Блюз для двоих.
Е. Подгайц Ave Maria.
С. Губайдулина In croce.
М. Глинка Камаринская

6. Внеаудиторная самостоятельна работа студентов

Современная высшая школа призвана не только дать выпускнику профессиональную подготовку, но и сформировать необходимую базу для самообразования, развить способность активно использовать приобретенные знания, умения и навыки для решения возникающих научных и творческих проблем. Самостоятельная работа студентов занимает важное место в процессе подготовки профессиональных музыкантов. На особенности организации самостоятельных занятий влияют различные факторы: психологические и физиологические (темперамент, эмоциональное и физическое состояние исполнителя и т. д.); характер и степень готовности музыкального произведения (следует учитывать также и объем исполняемой программы); временной фактор (количество возможного для самостоятельных занятий времени) и многое другое. Но особую пользу самостоятельная работа, если она носит систематический характер. Систематичность способствует формированию условных рефлексов, создающих у человека потребность в деятельности в определенное время. От систематичности в большой степени зависит прочность знаний и навыков.

Поскольку самостоятельные занятия являются логическим продолжением работы в классе под руководством преподавателя, то в своей практической деятельности студент должен следовать указаниям, которые можно фиксировать либо непосредственно в нотном тексте, либо в специальной конспекте. Это позволит значительно повысит качество процесса усвоения знаний, полученных на уроке. Возможно также использование аудио- и видео записи на уроке для последующего прослушивания и уточнения указаний преподавателя.

На этапе разучивания произведения активно используются, а следовательно, и совершенствуются навыки, связанные с запоминанием музыкального текста при пассивности технического совершенствования. Развитие памяти должно являться непреложным элементом в структуре самостоятельной работы студента. Увеличение скорости заучивания и рост объема памяти – цель важная и достижимая. Связано это с возрастными особенностями человеческого организма и основано на переходе непроизвольной памяти ко все более выраженному произвольному запоминанию. Для продуктивности произвольного запоминания рекомендовано применение различных приемов: составление плана запоминаемого материала, смысловая группировка и выделение смысловых опорных пунктов, соотнесение нового со старым; классификация и систематизация материала, ассоциирование его по сходству и контрасту и т. п. Принцип оптимизации требует использования в самостоятельной работе наряду с произвольным, механическое и смысловое, а также опосредствованное и непосредственное запоминание.

На этапе отработки технических элементов основной целью самостоятельной работы музыканта-исполнителя является формирование умений и навыков, доведенных до автоматизма. Их успешное развитие зависит от целого ряда факторов. Прежде всего, студент должен знать технические и художественные возможности инструмента. Эффективность в приобретении технической оснащенности зависит от точности повторений, режима повторений и мотивации.

Одна из основополагающих задач, стоящих перед музыкантом - работа над звуком. Необходимо добиваться того, чтобы качество, характер звука абсолютно точно соответствовали эмоционально-художественному содержанию исполняемой музыки, в зависимости от задач того или иного произведения, необходимо стремиться к единству тембра, добиваться «слитности» звучания всех партий ансамбля. Культура звуковедения, владение всеми элементами артикуляционной техники (координация, атака, туше, штрихи, снятие) должны быть постоянной доминантой в работе студента.

Репертуар современного исполнителя на народных инструментах содержит произведения различных исторических эпох. Чтобы его творчество было актуальным, исполнитель обязан выявлять в исполняемом произведении то, что необходимо обществу сегодня, сделать его близким и понятным воспринимающей аудитории. Реализация

творческого замысла композитора требует знания стилистических, жанровых, штриховых и динамических, образных особенностей исполняемого произведения.

Музыка классических направлений обладает красивой мелодией, привлекательной гармонией и понятной структурой. Правильное технологическое прочтение текста подобных произведений дает слушателю возможность получить общее представление об авторе и мастерстве исполнителя.

Самостоятельная работа студента предусматривает следующие виды работы:

- самостоятельный предварительный разбор партий с последующим выучиванием наизусть;
- знакомство с творчеством и особенностями стиля композитора;
- анализ исполнительских проблем музыкального произведения (ритм, особенности мелодики, аппликатура, штрихи, и т.д.);
- исполнительская редакция нотного текста;
- совместное музицирование участников ансамбля;
- переложение произведений отечественной и зарубежной музыки;
- чтение нот с листа;
- прослушивание аудиозаписей.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

Андрюшенков, Г.И. Русский народный инструментальный ансамбль. Методическое руководство для студентов музыкальных ВУЗов и руководителей-практиков : учебно методическое пособие / Г.И. Андрюшенков. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 164 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63278.

Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка: методические записки [Электронный ресурс]: метод. указ. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2013. — 91 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99452.

Актуальные проблемы ансамблевого исполнительства и педагогики: сб. статей по материалам Всероссийской научно-практической интернет-конференции, посвященной 100-летию Саратовской государственной консерватории (академии) им. Л.В. Собинова (25 марта –25 апре [Электронный ресурс]: сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72054

7.2. Дополнительная литература

Пересада, А. И. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов : международная энциклопедия / А. И. Пересада. - Краснодар : Всероссийское музыкальное общество, 2004. - 591 с. : фот. - ISBN 5-88295-120-8 : Б. ц.

Ястребов, Ю. Г. Виктор Акулович и его "Скоморохи" [Текст] / Ю. Г. Ястребов. - СПб. : СПбГУКИ, 2004. - 428 с. - ISBN 5-94708-036-2 : 333.80 р.О студ. ансамбле СПбГУКИ народных инструментов "Скоморохи" и его рук. проф. В.И.Акуловиче

Васильев, О.Баян в современном ансамбле: образные и тембровые поиски отечественных композиторов (последняя треть XX-начало XXI века) [Текст] : автореферат дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 : защищена 23.03.2012 / О. Васильев ; Саратовская консерватория. - Саратов : [б. и.], 2012. - 23 с. - Б. ц.

7.3. Интернет-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

4. Accordion Links
URL:http://www.accordionlinks.com/
5. Музыкальные термины
URL:http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/muzic/vocab.htm
6. Музыкальный справочник
URL: http://mus-info.ru
7. Русские народные инструменты
URL: http://folkinst.narod.ru/
8. «Музыкальный Клондайк» – информационный портал
URL: http://www.muzklondike.ru
9. Культура-портал
URL: http://www.kultura-portal.ru/

10. Ассоциация музыкальных конкурсов России
URL: http://www.music-competitions.ru/
11. Форум «Информация о музыкальных конкурсах» и их обсуждение
URL: http://www.offtop.ru/competition/
12. IMSLP - Petrucci Music Library (нотная википедия)
URL: http://imslp.org/wiki/Main_Page
13. Нотный архив Бориса Тараканова
URL:http://notes.tarakanov.net/
14. Early Music for Classical Guitar
URL: http://www.earlyguitar.net/
15. Канторион – Партитура бесплатно
URL: http://ru.cantorion.org/
16. Classical-scores.com
URL: http://www.classical-scores.com/free/index.php
17. Ноты для домры и ансамблей народных инструментов
URL: http://domranotki.narod.ru/
18. 8notes.com
URL: http://www.8notes.com/
19. Mutopia
URL: http://www.mutopiaproject.org/
20. Балалайка.org.ua
URL: http://balalaika.org.ua/
21. Домра
URL: http://www.domraland.narod.ru/
22. Narodny.Info
URL: http://www.narodny.info/
23. RussianFolkOrchestra.org.ua
URL: http://russianfolkorchestra.org.ua/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Ансамбль» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, пультами для нот, библиотечным фондом, концертными залами (малый зал, зал им. Рахманинова, камерный зал, зал камерной и органной музыки).

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС

Разработчики: Попов А.С., доцент кафедры баяна и аккордеона,
Потапова Л.Н., профессор кафедры струнных народных инструментов,
Нагорнов М.М., доцент кафедры струнных народных инструментов,
Хамидуллин А.Д.,ст.преподаватель кафедры баяна и аккордеона

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины:

- воспитание квалифицированных специалистов, обладающих практическими навыками необходимыми для работы в качестве концертмейстера;
- формирование у будущих специалистов художественного вкуса, чувства стиля, широты кругозора;

- знакомства с лучшими образцами российской и зарубежной музыки, с народным музыкальным творчеством

Задачами дисциплины являются:

- развитие умения понимать исполнительские намерения солиста, помогать ему в их осуществлении;
- активизация слуховых процессов – развитие мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;
- выполнение анализа исполняемых произведений, сравнительного анализа записей исполнения музыкальных произведений;
- знакомство с разновидностями фортепианных аккомпанементов
- развитие навыков их переложений для баяна и аккордеона;
- обучение простейшим видам аранжировки музыкального материала;
- ознакомление с образцами лучших обработок народных песен;
- освоение особенностей работы с солистами-вокалистами;
- эмоциональное восприятие литературного текста;
- знакомство с деталями инструментальных аккомпанементов;
- последовательное накопление навыков чтения нот с листа и транспонирования

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Концертмейстерский класс» относится к дисциплинам базовой части Блока1 Дисциплины учебного плана образовательной программы, тесно взаимосвязана с дисциплинами «Специальный инструмент», «Оркестровый класс» и «Ансамбль». В комплексе с другими дисциплинами она способствует становлению профессионального музыканта-исполнителя академического направления, формированию его художественно-творческого мировоззрения и способности к самовыражению в музыке.

Подготовкой к изучению дисциплины «Концертмейстерский класс» служат следующие предметы, изучаемые в среднем специальном учебном заведении (музыкальный колледж, ССМШ): специальность, оркестровый класс, ансамбль, концертмейстерский класс, чтение оркестровых партитур, аранжировка, сольфеджио и гармония. Освоение этих дисциплин отдельно и в совокупности даёт хорошую исполнительскую и теоретическую базы, которые послужат хорошим подспорьем в изучении данного предмета и облегчат порог вхождения в учебный процесс. От студента к началу курса «концертмейстерский класс» требуется: уверенное владение инструментом, знание всех исполнительских приёмов (общих и специфических) и выразительных возможностей, разборчивость в музыкальных стилях и жанрах, умение транспонировать, аранжировать простые пьесы и мелодии, владеть навыками переложения партий других аккомпанирующих инструментов.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль	*Знать:* этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом.
	Уметь: понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации.

в команде.	*Владеть:* навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* традиционные знаки музыкальной нотации.
	Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения.
	Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения.
ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата, принципы работы с различными видами фактуры.
	Уметь: передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.
	Владеть: приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	*Знать:* методику сольной репетиционной работы, средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента.
	Уметь: планировать и вести сольный репетиционный процесс, совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	Владеть: навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной репетиционной работы, профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы, формы контроля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов), ведется пятого по восьмой 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**	74	6,7	8
Самостоятельная работа		142		
Общая трудоемкость:		216		

Освоение дисциплины проходит в виде индивидуальных практических занятий.
Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:
– практические занятия;
– самостоятельная работа студентов;
– консультации;
– академические концерты;
– учебная практика;
– мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов.

Все формы и методы контроля и оценки результатов изучения дисциплины направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования компетенций в процессе работы.

Текущий контроль:

внутриурочный – исполнение фрагментов или целого произведения:

открытый концертный – академический вечер, прослушивание; выступление в концерте;

Промежуточный контроль:

зачет в конце 5-7 семестров, экзамен в 8 семестре.

Программный минимум для III курса

Два вокальных произведения отечественных и зарубежных композиторов.
Две народные песни или авторские песни на фольклорном материале.
Два инструментальных произведения отечественных и зарубежных композиторов.
Два самостоятельно созданных аккомпанемента народной песне.

Программный минимум для IV курса

Два вокальных произведения отечественных и зарубежных композиторов.
Две народные песни или авторские песни на фольклорном материале.
Два инструментальных произведения отечественных и зарубежных композиторов.
Четыре самостоятельно созданных аккомпанемента народной или авторской песне.

5.Содержание дисциплины.

5.1.Содержание разделов (тем) дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ АККОМПАНЕМЕНТА В АКАДЕМИЧЕСКОЙ МАНЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Тема 1. Возможности инструмента в аккомпанементе. Правила сопровождения

Учебные вопросы. Развитие современного народного музыкального искусства. Переложения и аранжировка в практике аккомпанемента. Требования к аккомпаниатору. Правила сопровождения:

- добиваться предельной слаженности в ансамбле, метроритмически точно следуя за солистом;
- контролировать звучание аккомпанемента: во всех динамических оттенках сила звука сопровождения должна быть чуть слабее звучания солиста;
- понимать и чувствовать форму произведения, логику его развития.

Практические занятия. Прослушивание и анализ записей вокальной и инструментальной музыки.

Тема 2. Чтение с листа, игра оригинального сопровождения и переложений

Учебные вопросы. Чтение с листа – важная ступень в развитии мастерства аккомпаниатора. Предварительный исполнительский анализ произведения: общая характеристика музыкально-художественного образа, выявление мелодических, гармонических, метроритмических, фактурных и темповых трудностей нотного текста. Рабочий темп и умение при игре с листа смотреть вперед.

Практические занятия. Игра аккомпанемента оригинальной инструментальной музыки, современной народной песни, переложений аккомпанемента вокальных сочинений русских и зарубежных композиторов.

Тема 3. Анализ и переложение фортепианного аккомпанемента в основных видах фактуры

Учебные вопросы. Музыкально-художественный и структурный анализ оригинала аккомпанемента – обязательный прием в выборе интерпретации переложения.
План анализа:

- определение жанровой основы сочинения;
- характеристика композиции произведения;
- определение принципов развития формы (повтор, разработка, контраст);
- особенности фразировки и характерные черты интонационного развития мелодии;
- выявление смысловых и кульминационных акцентов поэтического текста и мелодии;
- виды фактуры;
- художественно-образная роль вступления, заключения, связок.

Практические занятия. Переложение аккомпанемента в основных видах фактур (монодическом, аккордовом, гомофонном) и в усложненных способах их изложения (гармоническая, мелодическая и ритмическая фигурации).

Тема 4. Анализ и переложение фортепианного аккомпанемента комбинированных видов фактур

Учебные вопросы. Способы переложения фортепианной фактуры.

Практические занятия. Анализ и переложение аккомпанемента комбинированных видов фактур вокальных и инструментальных сочинений.

Раздел II.
РАЗВИТИЕ СЛУХОВЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ АККОМПАНЕМЕНТА В НАРОДНОЙ МАНЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Тема 5. Подбор по слуху гармонизации народных мелодий основными функциями лада

Учебные вопросы. Запись по памяти мелодий популярных народных песен. Игра по нотам произведений оригинального репертуара. Подбор по слуху гармонического сопровождения в партии левой руки. Выявление общих закономерностей в гармонизации народных мелодий: утверждение тоники, разрешение доминанты, преобладающие зоны действия аккордов тоники, субдоминанты, доминанты. Развитие гармонического слуха на примерах гармонизации фольклорной музыки.

Практические занятия. Чтение с листа одноголосных народных мелодий с одновременной гармонизацией их в партии левой руки.

Тема 6. Гармонизация в вариантах и фактурное обогащение народных мелодий

Учебные вопросы. Гармонизация в вариантах и фактурное обогащение мелодии как творческий элемент аранжировки аккомпанемента. Изменение гармонической структуры сопровождения при помощи взаимозаменяемых аккордов тонической, субдоминантовой группы. Использование отклонений и сопоставлений в гармонизации мелодии. Введение второго голоса или подголоска в мелодию, определение их интервального расположения и мест активного движения. Создание развитой партии баса в левой руке.

Практические занятия. Аранжировать мелодию народной песни.

Тема 7. Виды фактур и способы фактурного изложения баянного аккомпанемента

Учебные вопросы. Связь видов фактуры с определенными жанрами народного музыкального творчества:

- аккордовая фактура – в музыке гимнического, маршевого, песенного и танцевального характера;
- подголосочная фактура – в протяжных и лирических песнях (опевание выразительных интервалов мелодии, в кадансовых оборотах, для выявления внутридолевого движения);
- гармонические фигурации – бравурный танцевальный или песенный элемент аранжировки;
- мелодические фигурации (вариации):

а) в эпизодическом применении (заполнение пауз в мелодии, соединение вступления с запевом, запева с припевом и т.д.);

б) полными построениями (использование в танцевальных композициях, песенных аранжировках, игривых по содержанию песнях, как характерный аккомпанемент в частушках).

Практические занятия. Аранжировать в соответствующих видах фактур: марш, лирическую песню, частушку.

Т е м а 8. Аппликатурные модели

Учебные вопросы. Общие черты гармонизаций народных мелодий. Метроритмическая организация аппликатурных моделей в песенной и танцевальной народной музыке. Аппликатурные модели.

Практические занятия. На примере нескольких однотипных песен сочинить и проставить в аккомпанементе аппликатурные модели.

Т е м а 9. Транспонирование и модуляция в аккомпанементе

Учебные вопросы. Транспонирование – важный практический навык в аккомпанементе, средство, дающее возможность каждому певцу исполнить музыкальное произведение в удобной тесситуре. Аппликатурная память в позиционном транспонировании на малую терцию, большую сексту, тритон. Транспонирование по нотам на полтона изменением ключевых и случайных знаков. Транспонирование по слуху.

Модуляция – художественный прием аранжировки аккомпанемента. Модуляция на тон, полтона через доминантсептаккорд или группу аккордов новой тональности.

Практические занятия. Приготовить аккомпанемент народной песни или танца в транспорте и с использованием модуляций.

Т е м а 10. Аранжировка и сочинение аккомпанемента к народной песне

Учебные вопросы. Комплексный анализ народной песни: определение жанровой основы, значение художественного образа в песне, особенности интонационного и ладогармонического развития мелодии. Составление композиционного плана аранжировки аккомпанемента: вступление, запев, повтор, проигрыш, заключение. Основные требования к фактуре сопровождения:

избегать дублирования партии солиста, используя этот художественный прием лишь в кульминации;

не перегружать фактуру сопровождения в местах, где солирует певец.

Практические занятия. Аранжировка аккомпанемента современной народной песни.

6. Методические рекомендации для студентов

В своей практической деятельности в процессе обучения студент должен руководствоваться указаниями преподавателя, которые необходимо фиксировать либо непосредственно в нотном тексте, либо в специальном конспекте. Это позволит значительно повысит качество процесса усвоения знаний, полученных на уроке. Возможно также использование аудио- и видеозаписи на уроке для последующего прослушивания и уточнения указаний преподавателя.

Важный фактор, определяющий качество процесса обучения - мотивация. Для ее повышения рекомендуется подготовка и участие в исполнительских конкурсах, выступление в концертах и организация других творческих проектов.

Особое внимание необходимо уделить организации самостоятельных занятий. Необходимо помнить, что на качество запоминания и формирования навыков влияют точность повторений, режим повторений, мотивация и осознанность основных целей и путей их достижения. Важно соблюдать гигиену занятий и учитывать биоритмику работы организма при выборе времени для самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студента предусматривает следующие виды работы:

- самостоятельный предварительный разбор партий с последующим выучиванием наизусть;

- знакомство с творчеством и особенностями стиля композитора;
- анализ исполнительских проблем музыкального произведения (ритм, особенности мелодики, аппликатура, штрихи, и т.д.);
- исполнительская редакция нотного текста;
- совместное музицирование с солистами и иллюстраторами;
- переложение произведений отечественной и зарубежной музыки;
- чтение нот с листа;
- прослушивание аудиозаписей.

5.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Примерные зачетно-экзаменационные требования

III курс	Два-три произведения-аккомпанемента солисту (солист-вокалист, солист-инструменталист)
IV курс	Программа, продолжительностью до 15 минут, включающая вокальный и инструментальный аккомпанемент

Примерные программы:

III курс, 5 семестр: Г. Венявский – Романс (домра).
К. Хольм – Кларнет-полька (кларнет).
Г. Пономаренко – Ты, Россия моя (голос).
III курс, 6 семестр: А. Бызов – Ваталинка (балалайка).
Дж. Верди – Песенка Герцога из оперы «Травиата» (голос).
Н. Жиганов – Ария Хайдара из оперы «Намус».
IV курс, 7 и 8 семестры: А. Пьяццолла – Meditango (скрипка или домра).
А. Цыганков – Падеспань (домра).
Дж. Россини – Тарантелла (голос).
Н. Туликов – Вьюга (голос).

6. Методические рекомендации для студентов

В своей практической деятельности в процессе обучения студент должен руководствоваться указаниями преподавателя, которые необходимо фиксировать либо непосредственно в нотном тексте, либо в специальном конспекте. Это позволит значительно повысит качество процесса усвоения знаний, полученных на уроке. Возможно также использование аудио- и видеозаписи на уроке для последующего прослушивания и уточнения указаний преподавателя.

Важный фактор, определяющий качество процесса обучения - мотивация. Для ее повышения рекомендуется подготовка и участие в исполнительских конкурсах, выступление в концертах и организация других творческих проектов.

Особое внимание необходимо уделить организации самостоятельных занятий. Необходимо помнить, что на качество запоминания и формирования навыков влияют точность повторений, режим повторений, мотивация и осознанность основных целей и путей их достижения. Важно соблюдать гигиену занятий и учитывать биоритмику работы организма при выборе времени для самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студента предусматривает следующие виды работы:
- самостоятельный предварительный разбор партий с последующим выучиванием наизусть;
- знакомство с творчеством и особенностями стиля композитора;

- анализ исполнительских проблем музыкального произведения (ритм, особенности мелодики, аппликатура, штрихи, и т.д.);
- исполнительская редакция нотного текста;
- совместное музицирование с солистами и иллюстраторами;
- переложение произведений отечественной и зарубежной музыки;
- чтение нот с листа;
- прослушивание аудиозаписей.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка: методические записки. Вып. 2 [Электронный ресурс] : метод. указ. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2016. — 92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99453

Калицкий, В. В. Методика преподавания дисциплины "Концертмейстерский класс" в вузе [Текст] : учебно-методическое пособие / В. В. Калицкий. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 336 с. - ISBN 978-5-8114-4116-7. - ISBN 978-5-4495-0072-4 : 899.80 р. - ISMN 979-0-66005-438-3

7.2. Дополнительная литература

Мосин, И.Э. Творческая работа в концертмейстерском классе [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.Э. Мосин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107067.

Солист и концертмейстер: сб. статей [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72103.

Шендерович, Е. В концертмейстерском классе. Размышления педагога [Текст] / Е. Шендерович. - М. : Музыка, [2015]. - 224 с. - (Библиотека музыканта-педагога). - ISBN 978-5-7140-1288

7.3. Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)
Ссылка: www.rism.info
Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный
Язык: английский, немецкий, французский
2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»
Ссылка: http://e.lanbook.com/

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.
Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:
Музыка и Театр - Издательство Композитор
Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки
Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки
Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.
Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.
Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года
Язык: русский
3. Ресурс: Национальная электронная библиотека
Ссылка: https://rusneb.ru/
Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный
1. http://www.web-4-u.ru/pikulin/
2. http://www.goldaccordion.com/
3. http://www.bajandon.ru/
4. http://www.viktor-romanko.com
5. http://notes.tarakanov.net/bayan.htm
6. http://7not.ru/notes/accordion.phtml
7. http://www.ushenin.com/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

ФОРТЕПИАНО

Разработчик: Леонова М.Е.,
доцент кафедры фортепиано

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, а также развитие художественно-образного мышления и творческих способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой, культурно-просветительской, педагогической

В связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения задачи:

- закрепление и совершенствование исполнительских навыков, приобретённых в музыкальных учебных заведениях в предшествующий период обучения;
- совершенствование осмысленного восприятия и убедительного исполнения музыкальных произведений разных эпох, стилей и жанров;
- развитие художественно-образного мышления, вкуса и творческих способностей;
- совершенствование навыков свободного чтения с листа, воспитание искусства аккомпанемента и ансамблевого музицирования, знакомство на фортепиано с инструментальными, вокальными, хоровыми, оперно-симфоническими произведениями;
- развитие способностей аналитического изучения музыкальной литературы и умения синтезировать в исполнительстве аналитический и творческий подходы;
- приобретение опыта публичных выступлений, а также навыков культурно-просветительской деятельности, позволяющих использовать освоенный фортепианный репертуар в исполнительской практике.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Фортепиано» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы. В комплексе с другими дисциплинами блока она способствует становлению профессионального музыканта-исполнителя академического направления, формированию его художественно-творческого мировоззрения и способности к самовыражению в музыке.

Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику среднего профессионального образования в области музыкального искусства.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Фортепиано» направлено на формирование обязательных профессиональных компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* - традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; - приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; - распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: - навыком исполнительского анализа музыкального произведения; - свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации
ПК-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе	*Знать:* технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
	Уметь: - передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

профессиональных творческих коллективов	*Владеть:* - приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа), включая аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 4семестры.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**12**	78	1,2,3	4
Самостоятельная работа		354		
Общая трудоемкость:		432		

5.1. Содержание дисциплины

В содержание курса «Фортепиано» по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль: Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) включается большой объем знаний в области специфики исполнительской работы с музыкальными произведениями разных стилей и жанров. 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. Для наиболее глубокого изучения музыкального репертуара в учебные планы наряду с произведениями мировой и отечественной классики включаются сочинения композиторов Республики Татарстан и республик Поволжья. В условиях полиэтнического региона данный раздел играет важную роль в формировании таких компетенций как толерантность, гражданственность, воспитывает подлинно художественное мышление высококультурной личности. Включение в программу курса фортепиано национально-регионального компонента позволяет формировать представление о взаимосвязи и взаимовлиянии мировой и национальной культуры, а также анализировать и находить средства музыкальной выразительности для передачи национального своеобразия и исполнительской специфики музыки различных национальных культур.

5.2. Программные требования

Курс	Семестр	Программа	Вид аттестации	Срок
I	**1**	Полифония Крупная форма (сонатина или соната 1 часть)	зачет	зимняя сессия
		Аккомпанемент (обработка народной песни) Ансамбль (менуэт из классической симфонии (*по нотам*))	контрольный урок	октябрь ноябрь
	2	Полифония Крупная форма (вариации)	зачет	летняя сессия
		Аккомпанемент (зарубежного композитора) Ансамбль (часть классической симфонии (*по нотам*))	контрольный урок	март апрель
II	**3**	Полифония Развернутая пьеса или две миниатюры	экзамен	зимняя сессия
		Аккомпанемент (русского композитора) Фортепианный ансамбль (*по нотам*)	классная работа	октябрь ноябрь
	4	Полифония Классическая соната (медленная часть)	зачет	летняя сессия
		Аккомпанемент (композитора XX в.) Фортепианный ансамбль (*по нотам*)	контрольный урок	март апрель
III	**5**	Полифония Крупная форма (рондо)	зачет	зимняя сессия
		Два аккомпанемента (татарских композиторов или композиторов Поволжья)	контрольный урок	октябрь ноябрь
	6	Полифония (трехголосная) Крупная форма Пьеса	экзамен	летняя сессия

5.3. Варианты программ по семестрам

1 семестр

I вариант (более легкий)

И.С. Бах Маленькая прелюдия ре минор (из 12)
М. Клементи Сонатина фа мажор № 4 I ч.
Р. Шуман Воспоминания (Альбом для юношества)
анс. И. Гайдн Симфония №1 Ми бемоль 3 часть
акк. Русская народная песня «Посажу ль я калинушку»

II вариант

И.С. Бах 2-хголосная инвенция до минор
И. Гайдн Соната № 18 Ми мажор III ч.
Р. Шуман Всадник
анс. И. Гайдн Симфония №1 Ми бемоль 1 часть
акк. Русская народная песня «Среди долины ровные»

2 семестр

I вариант

И.С. Бах 2-хголосная инвенция До мажор
Кулау Сонатина № 4 До мажор
Чайковский Утреннее размышление

анс . Гайдн Симфония № 7 До мажор II ч.
акк. Г. Гендель Менуэт;

II вариант

И.С. Бах 2-хголосная инвенция соль минор
И. Гайдн Соната № 18 Ми мажор I ч.
Р. Глиэр В полях
анс. И. Гайдн Симфония № 9 II ч.
акк. Г. Перселл Ария

3 семестр

I вариант

И.С. Бах 2-хголосная инвенция ля минор
Э. Григ Кобольд
акк. М. Мусорский Слеза
анс. И. Гайдн Симфония № 18 Ми мажор I ч.

II вариант

И.С. Бах Французская сюита Ми бемоль мажор, Аллеманда
П. Чайковский Апрель (времена года)
анс. Гайдн Симфония №7 До мажор II, III ч.
акк. Римский-Корсаков Песня индийского гостя

4 семестр

I вариант

И.С. Бах Французская сюита ре минор, Сарабанда
Моцарт Сонатина №1 3 часть
анс. Гайдн Симфония № 9 до минор 3 ч.
акк. А. Холминов Песня.

II вариант

И.С. Бах 3-хголосная инвенция соль минор
И. Гайдн Соната Ре мажор 2 часть
анс. Моцарт Симфония № 40 соль минор 1 ч.
акк. С. Василенко Русская песня.

5 семестр

I вариант

Г. Гендель Фугетта До мажор
Й. Гайдн Соната № 12 Соль мажор III ч.
акк. З. Хабибуллин Танец
акк. Дж. Файзи Детская песенка

II вариант

Д. Кабалевский Вечерняя песня за рекой
Прелюдия и фуга
В. Моцарт Вариации Фа мажор
акк. Э. Бакиров Танец-шутка
акк. Р.Еникеев Ариэтта

6 семестр

I вариант

И.С. Бах 3-хголосная инвенция Ми мажор
Д. Кабалевский Вариации Ре мажор
Б. Барток Вечер у секейев

II вариант

Г. Гендель Пассакалья из сюиты соль минор
Скарлатти Соната ля минор
Ф. Шуберт-Геллер Мельник и ручей

6. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. В первом, втором, четвертом, пятом семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, в третьем и шестом семестрах обучающиеся сдают экзамен.

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

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

7. 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 зведений / 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

8. 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 «Фортепиано» 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: Сафиуллина Л.Г.,
профессор кафедры русского и иностранного языков

1. Цели и задачи освоения 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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного плана образовательной программы. Дисциплина формирует у студентов набор специальных знаний и компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.

Курс опирается на знания студентов по русскому языку, приобретенные ими в школе. Предмет имеет междисциплинарные связи с отдельными разделами курса современного русского литературного языка (фонетика, лексика, морфология, синтаксис, орфоэпия, орфография, пунктуация), а также со стилистикой, лингвострановедением, психолингвистикой, социолингвистикой, социальной психологией, этикой, эстетикой

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(-ых) языке (-ах)	*Знать:* – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей;
	Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения;
	Владеть: – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – о связи языка и общества, речевом этикете; – о роли языка в становлении личности; – о речевой деятельности, её структуре; – о речевом взаимодействии, основных единицах общения;
	Уметь: – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;
	Владеть: – речевым этикетом межкультурной коммуникации.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч.контроль	**3**	70	2	
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		108		

5.1. Содержание разделов 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 дискутивно-полемической речи (беседа и спор).
Сущность и типы беседы. Основы ведения беседы. Роль вопроса в деловой беседе. Способы преодоления непродуктивных моделей беседы. Спор: понятие и функции. Стратегия и тактика спора как формы организации коммуникации. Логические аспекты спора. Источники рациональных аргументов. Иррациональные аргументы и особенности их использования. Уловки в споре. Социально-психологические аспекты спора. Кодекс аргументатора и кодекс оппонента. Справедливость и право в споре. Импровизация и игра в споре.

5.2. Распределение часов по темам и видам занятий.

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	ПЗ	СРС	Всего часов
1	2	3	4	5
1.	Введение в предмет «Русский язык и культура речи»	12	8	22
2.	Нормативный аспект культуры речи	14	8	22
3.	Функциональные стили русского языка	14	8	22
4.	Этика речевого общения	14	8	22
5.	Основы риторики	14	6	20
6.	Контроль	2		2
7.	**Итого:**	70ч.	38ч.	108 ч.

5.3. Интерактивные формы проведения занятий

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Интерактивные формы проведения занятий
1.	Этика речевого общения. Невербальные средства общения	Интерактивная игра «Объясни без слов»
2.	Основы риторики. Особенности устной публичной речи	Ролевая игра «Сам себе Цицерон»
3.	Основы риторики. Культура дискутивно-полемической речи (беседа и спор)	Студенческие дебаты

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды самостоятельной работы	Формы контроля
1.	Нормативный аспект культуры речи. Орфоэпические нормы	Оформление индивидуального орфоэпического словаря	Индивидуальный
2.	Нормативный аспект культуры речи	Подбор материала, его анализ и правка по предложенному образцу	Индивидуальный
3.	Функциональные стили русского языка	Построение коммуникативного портрета личности по материалам отрывка общественно-политической речи (источник выбирается самостоятельно, объем материала – около 100 знаменательных слов). Оценка языковой личности избранного автором коммуниканта	Групповой
4.	Функциональные стили	Полный анализ текста официально-	Контрольная

	русского языка	делового стиля (источник выбирается самостоятельно; объем материала – 30-40 знаменательных слов)	работа
5.	Функциональные стили русского языка	Полный анализ текста научного стиля (источник выбирается самостоятельно; объем материала – 30-40 знаменательных слов)	Контрольная работа
6.	Изобразительно-выразительные средства речи	Анализ изобразительных средств в художественном тексте (материал предлагается преподавателем)	Фронтальный опрос
7.	Основы риторики. Особенности устной публичной речи	Судебное красноречие в России в XIX-XXI веках	Реферат
8.	Основы риторики. Культура дискутивно-полемической речи (беседа и спор)	Анализ материалов литературного спора по заданному образцу (источник определяется самостоятельно)	Доклад
9.	Основы риторики.	Анализ средств речевого воздействия на адресат в современном рекламном тексте (источник выбирается самостоятельно; объем материала – 30-40 знаменательных слов)	Групповой

7. Формы контроля

8.1. 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.

8.2. Формы итогового контроля
- зачёт

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

Примерный перечень вопросов к зачету:

1) Понятие «литературный язык». Признаки литературного языка.
2) Основные формы речи.
3) Компоненты культуры речи.
4) Основные качества речи.
5) «Литературная норма». Понятие. Основные типы норм.
6) Типы изменения состояния нормы. Факторы, влияющие на изменение состояния нормы.
7) Русское ударение: качество, свойства, особенности движения в различных словоформах.
8) Особенности русского произношения. Влияние местных говоров на литературное произношение.
9) Лексическая норма. Типы речевых ошибок, вызванных нарушением лексической нормы.
10) Паронимы. Ошибки в употреблении паронимов.

11) Синонимы. Ошибки в употреблении синонимов.
12) Омонимы. Виды частичных омонимов. Ошибки в употреблении омонимов.
13) Плеоназм и тавтология. Определение понятий. Плеоназм и тавтология как речевые ошибки и как средства художественной выразительности.
14) Фразеологизмы. Понятие. Признаки. Функции.
15) Классификация фразеологизмов (по В.В. Виноградову и Н.М. Шанскому).
16) Общеупотребительная лексика: состав, функции, сфера употребления.
17) Лексика ограниченной сферы употребления. Группы слов, относящихся к данному типу лексики.
18) Диалектизмы и их типы.
19) Термины и профессионализмы.
20) Жаргон и арго.
21) Этапы становления русского языка.
22) Взаимодействие языков. Причины изменений в языке. Тенденции в развитии языка.
23) Исконно русская лексика. Лексические пласты.
24) Заимствованная лексика. Причины заимствований.
25) Заимствованная лексика. Источники заимствований.
26) Заимствования из неславянских языков.
27) Заимствования из славянских языков. Старославянизмы. Приметы старославянизмов в русском языке.
28) Устаревшие слова. Историзмы и архаизмы.
29) Типы архаизмов.
30) Неологизмы. Классификации неологизмов по способу, условиям и цели создания.
31) Неологизмы. Классификация М. Эпштейна.
32) Грамматические нормы и их типы.
33) Морфологические нормы русского языка.
34) Синтаксические нормы русского языка.
35) Проблема численного состава русской лексики.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

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.

8.2. Дополнительная литература

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.

8.3. 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. Шахиджаняна.
http://www.orator.ru/P.Soper/predislovie.html − Поль Л. Сопер. Основы искусства речи

9. 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).

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ

Разработчики: Яковлев В.И.,доктор исторических наук,
профессор кафедры баяна и аккордеона
Хамидуллин А.Д., ст.преп.кафедры баяна и аккордеона

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса «Инструментоведение» - формирование у студентов профессиональных знаний о музыкальном инструментарии симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов и оркестра гармоник, о традиционных инструментах народов Волго-Уралья; знаний о конструктивных, ладово-акустических, исполнительских возможностях музыкальных инструментов, знаний о наиболее характерных особенностях использования музыкальных инструментов в сольной, ансамблевой и оркестровой практике.

Задачами дисциплины являются:
- рассмотрение актуальных проблем инструментоведения;
- изучение краткой истории музыкальных инструментов, истории формирования и развития разных по составу ансамблей и оркестров;
- ознакомление с конструктивными (формально-морфологическими) особенностями инструментов, их ладово-акустическими и темброво-динамическими свойствами, наиболее общими технико-выразительными возможностями, разнообразными системами записи инструментов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Инструментоведение» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного плана образовательной программы,

Дисциплина «Инструментоведение» занимает важнейшее место в профессиональной подготовке музыкантов-исполнителей и педагогов. Курс дает конкретные материалы в

области знаний о музыкальных инструментах, развивает навыки его научного исследования, играет важную роль в формировании у музыкантов-исполнителей, педагогов необходимого музыкально-исторического и теоретического мышления. Изучение курса «Инструментоведение» позволяет понять органическое единство прошлого и настоящего в развитии музыкальной инструментальной культуры, инструментостроении, раскрывает закономерности развития музыкального инструментария, формирует у студентов представления об общих и специфических чертах в конструкции музыкальных инструментов разных стран, эпох, раскрывает наиболее характерные особенности их использования в ансамблевой и оркестровой музыкальной практике.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать:* - принципы поиска необходимой теоретической информации, методов изучения, гармонии в анализируемом произведении; - систему теоретической терминологии по данному предмету в разные эпохи.
	Уметь: - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; - применять системный подход в практике аналитической и исполнительской интерпретации музыкального произведения, написанного в традициях определенного гармонического стиля или в рамках норм определенной техники композиции XX века.
	Владеть: - общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) в сочетании с основами специфических методов музыковедческого исследования.
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности.	*Знать:* - принципы организации библиотечных каталогов и функционирования поисковых систем сети Интернет.
	Уметь: - выявлять ключевые слова, характеризующие изучаемую проблему, - работать с различными видами библиотечных каталогов, поисковыми информационными системами сети Интернет с целью получения информации в области музыкального искусства.
	Владеть: - навыком использования в своей профессиональной деятельности положений отечественных и зарубежных работ в области музыкального искусства.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа в т.ч. контроль	**4**	38		3

Самостоятельная работа		106		
Общая трудоемкость:		144		

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины

Раздел I. «Инструментоведение» как научная и учебная дисциплина.

Раздел II. Инструменты симфонического оркестра.

Раздел III. Инструменты оркестра русских народных инструментов.

Раздел IV. Гармоники и баяны в оркестровой практике.

Раздел V. Традиционные музыкальные инструменты Волго-Уралья.

Раздел VI. Заключение

5.2. Темы и краткое содержание

Раздел I. «Инструментоведение» как научная и учебная дисциплина

Тема 1. Цель и задачи курса. Объект и предмет инструментоведческой науки. Источники и историография

«Инструментоведение» как научная и учебная дисциплина, изучаюшая музыкальные инструменты, их конструкцию, акустические свойства, особенности звукоизвлечения, изготовление музыкальных инструментов и использование в многообразной (профессиональной, фольклорной) исполнительской практике.

Цель курса «Инструментоведение» - формирование у студентов профессиональных знаний о музыкальном инструментарии симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов и оркестра гармоник, о традиционных инструментах народов Волго-Уралья, знаний о наиболее характерных особенностях использования музыкальных инструментов в оркестровой практике.

Задачи курса «Инструментовение» заключаются в следующем:

- рассмотрение актуальных проблем инструментоведения;
- изучение краткой истории музыкальных инструментов, истории формирования и развития разных по составу оркестров;
- ознакомление с конструктивными (формально-морфологическими) особенностями инструментов, их ладово-акустическими и темброво-динамическими свойствами, наиболее общими технико-выразительными возможностями, разнообразными системами записи инструментов.

Основные понятия в инструментоведении. Определение понятий: «инструметноведение», «музыкальные инструменты», «традиционные народные инструменты», «академические народные инструменты», «ансамбль», «оркестр», «камерный оркестр», «симфонический оркестр», «оркестр народных инструментов» и многие другие.

Историография инструметоведения. Краткий обзор основных источников.

Тема 2. Систематизация музыкального инструментария

Классификация и типология музыкальных инструментов (теоретический аспект). Классификация музыкальных инструментов основоположников инструментоведения Себастьяна Фирдунга, Мартина Агриколы, Михаэля Преториуса (XVI-XVII вв.). Классификация музыкальных инструментов Курта Закса и Эрика Хорнбостеля (XXв.). Особенности систематизации инструментов в симфоническом оркестре, оркестре русских народных инструментов, оркестре баянистов.

Раздел II. Инструменты симфонического оркестра.

Тема 3. Формирования и развития симфонического оркестра. Партитура симфонического оркестра

Исторический подход к вопросам формированию симфонического оркестра. Инструментальные составы ансамблей и оркестров Древней Греции, Древнего Рима. Музыкальный инструментарий Средневековой Европы, используемый в оркестрах:

1 - духовые инструменты: флейты - продольные и поперечные; язычковые - шалмеи, бомбарды, инструменты с воздушным резервуаром - волынки; мундштучные - рог, труба, корнеты, тромбоны;

2 - струнные инструменты: щипковые - псалтерион, арфа, лютня, гитара; струнные смычковые - фидель-виела, ребек, крут, виола; струнные фрикционные - шифуэн (колесная лира)

3 - ударные инструменты: литавры, бубен, барабан, треугольник, тарелки, кастаньеты.

Ансамблевое, оркестровое исполнительство в средние века на духовых, струнных и ударных инструментах.

Формирования инструментального состава симфонического оркестра**.** Некоторые особенности использования музыкальных инструментов в оркестрах XVI, XVII, XVIII, XIX, XX вв. Оркестры: Джованни Габриели (1557-1612), Клаудио Монтеверди (1567-1643), Жан Батиста Люлли (1632-1687), Аркаджело Корелли (1653-1713), Антонио Вивальди (1678-1741), Георга Фридриха Генделя (1685-1759), Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750), Кристофо Виллибальда Глюка (1714-1787), Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791), Йозефа Гайдна (1732-1809), Людвига ван Бетховена (1770-1827), Карла Мариа фон Вебера (1786-1826), Гектора Берлиоза (1803-1869), Рихарда Вагнера (1813-1883), Жоржа Бизе (1838-1875), Николая лая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908), Петра Ильича Чайковского (1840-1893), Мориса Равеля (1875-1937), Игоря Федоровича Стравинского (1882-1971), Сергея Сергеевича Прокофьева 1891-1953).

Партитура симфонического оркестра. Определение термина "партитура". Партитурная система. Формы написания партитур, трансформация партитуры в связи с изменениями художественно-эстетическими воззрений композиторов, исполнителей. Современная симфоническая партитура, принцип и порядок расположения в партитуре инструментальных групп, отдельных инструментов в каждой группе. Особенности записи современной партитуры: ключи, условные графические обозначения и т.д.

Тема 4. Струнные инструменты симфонического оркестра

Общие сведения.

Группа смычковых инструментов - основа симфонического оркестра. Краткая история смычковых инструментов, их происхождение и эволюция.

Деление группы смычковых на четыре типа инструментов:

1 - скрипка (violono, -ni);

2 - альт (viola, - le);

3 - виолончель (violoncello,-li);

4 - контрабас (contrabasso, - si).

(Названия смычковых инструментов на итальянском, немецком, французском и английском языках).

Особенности конструкции смычковых инструментов; название частей инструментов и их характеристика; строй и диапазоны; основные регистры.

Технические и выразительные возможности инструментов.

Техника правой руки - владение смычком. 2 направления ведения смычка - вниз и вверх, их обозначения, характеристика.

Основные способы звукоизвлечения, их выразительные особенности:

- arco - игра смычком;

- pizzicato - игра щипком указательного пальца правой руки; Специфические приемы игры на смычковых инструментах, их выразительные возможности:
- arco con legno - удар по струнам волосяной частью смычка;
- con legno - - удар по струнам тростью смычка;
- con sordino - игра с сурдиной;
- senza sordino - игра без сурдины;
- tremolo - тремоло;
- glissando - скольжение по струне (струнам).

- флажолеты - частичные тона, извлекаемые на струнных инструментах: натуральные (октавные, квинтовые, квартовые, терцовые) и искусственные (квинтовые, квартовые, терцовые)

Особые положение смычка на струнах, использование его различных частей, их тембровые разновидности:

- sul ponticello - положение смычка во время игры около самой подставки;
- sul tasto - положение смычка над грифом;
- a ponta d"arco - использование во время игры верхней части смычка;
- al taco - использование во время игры нижней части смычка у его колодки.

Специальное использование тембровых качества отдельных струн, например:
- sul G - на струне Соль;
- sul D - на струне Ре;
- sul A - на струне Ля;
- sul E - на струне Ми;

Штрихи. Определение понятия "штрих" в современной музыкально-исполнительской практике.
Основные штрихи, их характеристика:
- протяжные штрихи - detache, legato, portamento и др.;
- отрывистые штрихи - non legato, martele, staccato и др.;
- прыгающие штрихи - spiccato, sautille, staccato volant, saltando.

Комбинированные штрихи.
Техника левой руки на смычковых инструментах.
Позиции левой руки: принцип образования позиций. Аппликатура.
Основные приемы игры левой руки:
- vibrato - вибрато;
- pizzicato - игра щипком пальцами левой руки. Темброво-акустические, динамические возможности группы смычковых инструментов.

Тема 5. Духовые инструменты симфонического оркестра

Общие сведения. Общепринятое в практике и теории симфонического исполнительского искусства деление духовых инструментов на две группы: деревянные духовые и медные духовые инструменты.

Группа деревянных духовых инструментов

Краткая история деревянно-духовых инструментов, их использование в симфоническом оркестре. Современные противоречия в материале изготовления и названии деревянно-духовых инструментов.

Деление группы деревянно-духовых инструментов симфонического оркестра на четыре семейства:
1- большая флейты (flauto, -ti), малая флейта (flauto piccolo);
2- гобой (oboe -i), английский рожок (corno inglese);
3- кларнет (clarinetto, -ti), бас-кларнет (clarinetto basso in B);
4- фагот (fagotto, -ti), контрфагот (contrafagotto).

(Названия деревянно-духовых инструментов на итальянском, немецком и французском языках).

Характеристика следующих специфических особенностей каждого инструмента:

- конструктивно-морфологические: структура инструмента (составные части инструмента и их названия); устройство механизма для вдувания воздуха (отверстие в головке инструмента - флейта; одинарная трость - кларнет; двойная трость - гобой, фагот); внешняя форма ствола; внутренняя форма ствола (коническая - гобой, фагот; цилиндрическая - кларнет, флейты современных конструкций; обратноконическая - флейты старой конструкции); устройство грифа инструмента (голосовые отверстия, клапанно - рычажковый механизм).
- акустика, тембр, динамика, звуковой объем, регистры;
- звукоизвлечение, строй;
- технические и артикуляционно-выразительные средства исполнения на инструментах.

Транспонирующие инструменты, особенности их нотации.

Определение понятий: «октавирующие инструменты» (флейта, гобой, фагот), «квинтирующие инструменты» (кларнет), «вилочная аппликатура», «передувание», «транспозиция» и др.

Группа медных духовых инструментов

Общие сведения. Краткая история эволюции медных духовых инструментов, использование их в современном симфоническом оркестре.

Деление медных духовых инструментов в симфоническом оркестре на четыре типа инструментов:

1 - валторны (corno, - ni);
2 - трубы (tromba, - be);
3 - тромбоны (trombone, -ni);
4 - туба (tuba, -be).

Объединение медных духовых инструментов в две группы:

1 - узкомензурные (валторны, трубы);
2 - широкомензурные (тромбоны, туба).

(Названия медных духовых инструментов на итальянском, немецком и французском языках).

Характеристика следующих специфических особенностей медных духовых инструментов:

- конструктивно-морфологические: структура инструмента (составные части инструмента и их названия); параметры ствола; мундштук узкомензурных инструментов; мундштук широкомензурных инструментов; кроны и кулиса; вентили; сурдина;
- акустика, тембр, динамика, звуковой объем, регистры;
- звукоизвлечение, амбюшюр, язык, дыхание, передувание, строй;
- натуральные инструменты, натуральный звукоряд;
- вентильные инструменты, хроматический звукоряд; современные медные духовые инструменты;
- технические и артикуляционно-выразительные средства исполнения (штрихи: legato, staccato, portato и их разновидности).

Транспонирующие медные духовые инструменты, особенности их нотации.

Тема 6. Ударные инструменты симфонического оркестр

Общие сведения. Общепринятое в практике и теории симфонического исполнительского искусства деление ударных инструментов на две группы: ударные инструменты с определенной высотой и ударные инструменты с неопределенной высотой.

Ударные инструменты с определенной высотой

Краткая история ударных инструментов определенной высоты, использование их в симфоническом оркестре.

5 основных типов ударных инструментов определенной высоты:

1 - литавры (timpani);
2 - колокольчики (campanelli);
3 - ксилофон (silofono);
4 - челеста (celesta);
5 - колокола (campane, -ne).

(Названия ударных инструментов с определенной высотой на итальянском, немецком и французском языках).

Характеристика следующих специфических особенностей инструментов с определенной высотой:
- конструктивно-морфологические: структура инструмента (составные части инструмента и их названия); материал изготовления источника звука (кожа, металл);
- акустика, тембр, динамика, звуковой объем, регистры;
- настройка инструментов;
- технические и артикуляционно-выразительные средства исполнения;
- функции в оркестре;
- особенности нотации.

(Названия ударных инструментов определенной высоты на итальянском, немецком и французском языках).

Ударные инструменты с неопределенной высотой

Краткая история ударных инструментов с неопределенной высотой, использование их в симфоническом оркестре.
Основные типы ударных инструментов с неопределенной высотой:
1 - треугольник (triangolo);
2 - бубен (tamburino);
3 - малый барабан (tamburo);
4 - тарелки (piatti);
5 - большой барабан (gran cassa);
6 - там-там (tam-tam);
7 - кастаньеты (castanetti).

(Названия ударных инструментов с неопределенной высотой на итальянском, немецком и французском языках).

Характеристика следующих специфических особенностей ударных инструментов с неопределенной высотой:

- конструктивно-морфологические: структура инструмента (составные части инструмента и их названия); материал изготовления источника звука (кожа, металл);
- акустика, тембр, динамика;
- технические и артикуляционно-выразительные средства исполнения;
- функции в оркестре;
- особенности нотации.

Тема 7. Арфа. Фортепиано. Орган

Арфа. Краткая история инструмента. Конструкция инструмента; диатонический строй; система педалей; диапазон; особенности звукоизвлечения; штрихи; специфические приемы игры (glissando), флажолеты; нотация.
Фортепиано. Краткие сведения о истории и конструкции инструмента;
составные части и их названия. Применения фортепиано в симфоническом оркестре.

Орган. Краткая история происхождения и развития органа. Конструкция инструмента: названия частей; типы труб; техника нагнетания воздуха; принципы построения регистров; мануалы. Музыкально-выразительные особенности органа: артикуляция, динамика. Использования органа в симфоническом оркестре.

Тема 8. Составы симфонических оркестров

Особенности составов современных симфонических оркестров. Современные оркестры: оперно-симфонический оркестр, струнный ор-
кестр, камерный оркестр, малый симфонический оркестр, большой симфонический оркестр. Инструментальные группы в разных оркестрах, разновидности инструментов в группах. Количественный состав оркестров, соотношение между группами и партиями внутри групп.

Основные принципы расположения оркестров разных составов на концертной эстраде.

Малый симфонического оркестр

Краткие сведения о его составах.

Инструменты малого состава симфонического оркестра:

1- инструменты смычковой группы;
2- инструменты деревянной духовой группы;
3- валторны, трубы;
4- литавры и другие ударные;
5- арфа, челеста, ксилофон, колокольчики

Функциональные особенности использования инструментов в малом симфоническом оркестре.

Большой симфонический оркестр

Краткие сведения о составах большого симфонического оркестров:

1 - парный состав: сольные (духовые) голоса представлены попарно; краткий анализ парного состава оркестра;

2 - тройной состав: сольные (духовые) представлен тремя инструментами, за счет пополнения всеми разновидностями деревянных духовых инструментов; краткий анализ тройного состава оркестра;

3 - четверной состав оркестра; краткий анализ входящего в него инструментария; некоторые особенности четверного состава.

Раздел III. Инструменты оркестр русских народных инструментов

Тема 9. Формирование оркестра русских народных инструментов. Партитура оркестра

Краткая история становления оркестра народных инструментов. Роль
В.В.Андреева и Н.П.Фомина в реконструкции традиционных инструментов и создании профессиональных народных инструментов.

Балалайка и ее разновидности в ансамбле В.В.Андреева.

Домра и ее разновидности в первых оркестрах.

Современный оркестр народных инструментов, его инструментальный и количественный состав.

Расположение оркестра на концертной эстраде.

Принципы классификация инструментов а оркестре народных инструментов.

Особенности партитуры оркестра народных инструментов: форма написания партитуры, принцип и порядок расположения в ней инструменальных групп и инструментов внутри групп.

Тема 10. Струнные инструменты оркестра русских народных инструментов

Общие сведения.

Домра. Группа домр. Типы 3-х струнных домр оркестра русских народных инструментов: домра пикколо; домра малая; домра альт; домра тенор; домра бас.

Типы 4-х струнных домр: домра пикколо; домра прима; домра альт; домра тенор; домра бас; домра контрабас.

Особенности конструкции домр: название частей инструментов и их

характеристика; строй и диапазоны; регистры.

Темброво-акустические, динамические возможности домр в сольной и оркестровой исполнительской практике.

Технические и выразительные возможности струнных инструментов.

Основные способы звукоизвлечения, их выразительные особенности:

1 - игра медиатором: отдельные удары - вниз, вверх, вниз-вверх; тремоло (tremolo);

2 - игра щипком пальца правой руки (pizzicato);

Штрихи. Определение понятия "штрих" в современной музыкально-исполнительской практике.

Основные штрихи на домре: legato, non legato, staccato; их разновидности.

Специфические приемы игры на домре:

- sul ponticello - игра у подставки;
- sul tasto - игра над грифом;
- glissando - быстрое скольжение по струне (струнам)
- флажолеты - натуральные и искусственные.

Специфические тембровые особенности отдельных струн на домре, например:

- sul D - на струне Ре;
- sul A - на струне Ля;
- sul E - на труне Ми;

Основные приемы игры левой руки: -

- pizzicato - игра щипком пальцами левой руки.
- vibrato - вибрато;

Техника левой руки на домре. Позиции левой руки: принцип образования позиций. Аппликатура. Игра двойными нотами, аккордами; особенности нотации.

Балалайка. Группа балалаек**:** балалайка прима; балалайка секунда; балалайка альт; балалайка бас; балалайка контрабас.

Особенности конструкции балалаек: название частей инструментов
и их характеристика; строй и диапазоны; регистры.

Темброво-акустические, динамические возможности балалаек. Балалайки в сольной (балалайка прима) и оркестровой исполнительской практике.

Функциональные особенности использования группы балалаек в оркестре.

Основные приемы игры на балалайке:

- отдельные удары пальцев - вниз, вверх, вниз-вверх;
- тремоло (tremolo);
- игра щипком пальца правой руки (pizzicato);

Специфические приемы игры на балалайке и их выразительные возможности:

- бряцание;
- дробь (большая и малая);
- вибрато (vibrato) правой и левой рукой;
- арпеджиато (arpegiato);
- быстрое скольжение по струнам (glissando);
- гитарный прием.

Основные штрихи на балалайке:

legato, non legato, staccato, их разновидности.

Флажолеты (натуральные и искусственные).

Игра двойными нотами, аккордами. Разделение партий (divisi).

Особенности нотации.

Гусли. Типы гуслей. Конструктивные особенности звончатых, шлемовидных и прямоугольных (столообразных) гуслей. Клавишные гусли. Строй гуслей, их диапазон, аппликатурные особенности. Гусли в оркестре.

Основные приемы игры, их выразительные возможности:

- пальцами;

- медиатором.
Специфические приемы игры:
- арпеджиато (arpedgiato);
- глиссандо (glissando);
- бряцание;
- тремоло (tremolo).
Особенности применения гуслей в оркестре.

Гитара. Шестиструнная и семиструнная гитара: краткая история. Конструкция гитары: название частей, строй, дипазон, регистры. Особенности аппликатуры. Нотация гитары.

Специфические (основные) приемы игры на гитаре и их выразительные возможности:
- арпеджиато (arpegiato);
- вибрато (vibrato);
- скольжение по струнам (glissando);
- тремоло (tremolo).
Флажолеты (натуральные и искусственные).
Гитара в оркестре народных инструментов. Особенности использования.

Тема 11. Духовые русские народные инструменты в оркестре

Общие сведения. Классификация духовых инструментов

Флейтовые

Свирель. Происхождение термина. Территория распространения. Конструкция инструмента: названия и характеристика частей.

Типы свирели. Строй. Свирели в строях Ре, До, Ля; особенности транспонирования. Нотация. Звукоряд. Диапазон. Тембр. Регистры. Дина-
мика.

Звукоизвлечение. Постановка губ, дыхание. Технические возможности. Штрихи и приемы игры. Аппликатура.
Кугиклы. Происхождение термина. Территория распространения. Конструкция инструмента: названия и характеристика частей. Количество стволов. Звукоряд. Диапазон. Тембр. Регистры. Динамика. Особенности звукоряда. Звукоизвлечения. Штрихи и приемы игры.

Язычковые

Жалейка. Происхождение термина. Территория распространения. Конструкция инструмента: названия и характеристика частей. Количество стволов (одинарная, парная жалейка).
Особенности звукоизвлечения. Основной звукоряд. Тембр.
Использование в оркестровой практике. Типы жалеек и их строй:
1 - пикколо - Соль, Ми;
2 - сопрано - До, Ля, Соль, Фа, Ми, Ре;
3 - альт - До, Ля, Соль, Фа, Ми.
Нотация жалеек разных строев. Штрихи и приемы игры.

Брёлка. Происхождение термина. Территория распространения. Конструкция инструмента: названия и характеристика частей.
Брёлка Андреева с двойной тростью.
Особенности звукоизвлечения. Основной звукоряд. Тембр.
Использование в оркестровой практике. Типы брёлок их строй:
1 - брёлка Ре;
2 - брёлка Ля;
3 - брёлка Соль.
Нотирование брёлки.

Мундштучные

Владимирские рожки. Происхождение инструмента. Территория распространения. Конструкция инструмента: названия и характеристика частей. Материал изготовления. Особенности мундштука.

Приемы звукоизвлечения на владимирских рожках. Дыхание. Атака. Тембр. Динамика.

Особенности интонирования.

Технико-выразительные возможности игры.

Использование в оркестре и ансамбле. Типы владимирских рожков:

1 - сопрано Соль ("визгунок");

2 - альт До (сольные);

3 - тенор Соль ("басовые").

Особенности аппликатура. Нотирование.

Тема 12. Ударные русские народные инструменты в оркестре

Общие сведения. Классификация ударных инструментов.

Мембранные

Бубен. Происхождение. Конструкция: названия частей.

Особенности звукоизвлечения:

1 - удар по мембране;

2 - потряхивание инструмента;

3 - фрикционный прием звукоизвлечения.

Типы бубна:

1 - большой;

2 - малый.

Технические приемы игры на бубне. Динамика.

Особенности нотирования в оркестровой практике.

Самозвучащие

Ложки. Рубель. Рыкалка. Трещотки. Пастуший барабан. Ухваты. Коса.

Происхождение инструментов. Конструктивные особенности: характеристика внешней формы, названия частей. Материал изготовления и др.

Технические и выразительные особенности игры на каждом инструменте.

Характерные особенности нотирования в оркестровой практике.

Раздел IV. Гармоники и баяны в оркестровой практике

Тема 13. Гармоника в России. Хроматические гармоники в оркестрах

Краткая история развития гармоники в России. Типы первых однорядных гармоник: тульская, саратовская, череповецкая, ливенская, вятская тальянка, смоленская немка, елецкая разладная, их конструктивные особенности (правая и левая части корпуса, мех, деки, резонатры, регистры,) и музыкально-исполнительские возможности. Типы первых двухрядных гармоник: бологоевская, касимовская.

Гармоника в симфоническом оркестре.

Первая русская хроматическая гармоника Н.И.Белобородова, ее конструктивные и исполнительские возможности.

Роль Н.И.Белобородова в создании первых в России ансамблей и оркестра гармонистов.

Тема 14. Баян, аккордеон
Оркестровые и тембровые гармоники

Баян в России. Первые конструкции баянов. Совершенствование конструкции левой и правой клавиатуры инструмента. Диапазон. Динамика. Аппликатура.

Выборный баян, особенности конструкции левой клавиатуры. Дипазон. Аппликатура.

Готово-выборный баяны, конструктивные варианты левой клавиатуры. Диапазон.

Многотембровый готово-выборный баян. Конструкции дек, принципы построения регистров в баяне. Диапазон. Динамика. Аппликатура.

Конструктивные особенности аккордеона. Конструкции дек аккордеона. Дипазон. Аппликатура.

Особенности нотации левой и правой клавиатуры на баяне, аккордеоне.

Особенности звукоизвлечения на баяне, аккордеоне.

Специфические приемы игры на баяне, аккордеоне.

Основные штрихи на баяне, аккордеоне.

Особенности использование баяна (группы баянов) в оркестре народных инструментов.

Оркестровые гармоники: пикколо, прима, альт, тенор, бас(баритон), контрабас, их конструктивные и музыкально-выразительные особенности.

Тембровые гармоники: гармоника-флейта, гармоника-гобой, гармоника-кларнет, гармоника-фагот, гармоника-валторна, гармоника-труба, гармоника-туба.

Концертина. Конструкция инструмента.

Бандонеон. Конструкция инструмента

Типы гармонико-баянных оркестров. Партитура оркестра. Варианты расположения оркестра на концертной эстраде.

Электоронные инструменты, используемые в оркестрах: электроорган, электрогитара-бас.

Функциональные особенности использование оркестровых гармоник, электронных инструментов в оркестре народных инструментов.

Раздел V. Традиционные музыкальные инструменты Волго-Уралья
Тема 15. Классификация и типология музыкальных инструментов народов Волго-Уралья

Основные принципы классификации традиционных народных музыкальных инструментов (источник звука и способы его извлечения). Деление музыкальных инструментов на четыре группы:

- идиофоны (самозвучащие);
- мембранофоны (мембранные);
- хордофоны (струнные);
- аэрофоны (духовые),

подразделение групп на подгруппы, а последние - на многие типы.

ГРУППА I. ДУХОВЫЕ (аэрофоны)
Подгруппа 1. Флейтовые

Типы: а) окарины (различные керамические свистульки с игровыми отверстиями). У татар это таш-сыбызгы, у чувашей - там-шахлич у марийцев - шун шушпык, шушпык-люлю, у мордва - тутушка, кевонь тутушка; удмурты - шулан; коми - сёй полян, луллу;

б) продольные флейты: открытые - ствол инструмента открыт с обоих концов. Этот инструмент у татар бытует как кэпшэ курай, у башкир как курай, чибызга, сыбызга, у чувашей как шахлич, у марийцев как шиалтыш, у мордвы как сендиень морама, гуень

почконь морама, пяшень морама, удмуртов как узьыгумы, у коми как отика полян (гум полян);

свистковые - в верхний конец вставляется втулка. У татар это курай, сыбызгы, кукэ, агач-курай, жиз-курай, казан-курае, у чувашей - шахлич, пакалла шахлич, у марийцев - арама шушпык, шушпык, шиалтыш, удмуртов - узьыгумы, чипсон; мордва - вяшькома; коми - сьола чипсан, бадьбу чипсан, пу полян, чипсан гум;

многоствольные - набор трубок разных размеров с одним открытым и другим закрытым концом. Многоствольные флейты у татар это флейта Пана, у чувашей - эвви, палнай, удмуртов - чипсон, у коми - поляннэз, куим чипсан.

Подгруппа 2. Язычковые

Типы:а) со свободным язычком (свободные аэрофоны).У татар это каен ярысы, мэкэй сыбызгы, кетук сыбызгы, музикан, у чувашей - курак тут,пип-пип, у марийцев - кумыж, лышташ, эфи, у мордвы - шпулька, лопа,акацань видьмекс, удмуртов - рожок у коми - сюмод киль, вом гудок сюмодысь, пипу лист, сюмот;

б) с бьющимся язычком. Этот инструмент у татар бытует как - сыбызгы, камыл курай, сорнай, мэгез, у чувашей как шапар, шапар вулли, тутут, сарнай, сарнай вулли, хупху, у марийцев как шувыр, олым шувыр, у мордвы как - нюди, скамора, валонка, фам,уфам, пувама, пузырь, удмурты как куро-чипсон, тутэктон, быз, у коми как идзас чипсан, бадьбу полян, кывъя сюмод сюр дуда, сюмод буксан;

в) с проскакивающим язычком (различные системы гармоники). У татар это тальян-гармун, башкир - гармоники, тальян-гармун, чувашей - палнай, кубос, тута купасе, у марийцев как марла кармонь, кога кармонь, у мордвы - гармоники, удмурты - арган, кармун, у коми - гудок.

Подгруппа 3. Мундштучные

Типы: а) рог. У татар это мэгэз, у чувашей - кавал, какар, у марийцев - пуч;

б) труба. Этот инструмент у татар бытует как быргы, карней, кэтуче быргызы, у чувашей как пуч, пахра, у марийцев как шыже пуч, сурем пуч, тотрот пуч, удмуртов как тутэктон, чипчирган; мордвы как дорама, торама; у коми как юсь полян.

ГРУППА II. СТРУННЫЕ (хордофоны)

Подгруппа 1. Щипковые

Типы: а) музыкальный лук. У татар это жэя-кубыз, кыл-кубыз, у марийцев - кон-кон, чыра-кюсле;

б) гусли. Этот инструмент известен татарам как гэслэ, чувашам как кёсле, таваткал кёсле, марийцам как кюсле, карш, удмуртам как крезь, кырез, австрийские гусли, мордве как гусли, кайга, коми как сигудок пов, сигудок кумли, сигудок вор, брунган-лагун, брунган;

в) балалайка. У татар это домбра, у башкир - домбра, думбыра, у чувашей - тумра, у марийцев - томбыра, балалайка, у мордвы - балалайка, удмуртов - балалайка, у коми - сигудок-балалайка, балалайка.

Подгруппа 2. Смычковые

Типы: а) музыкальный лук. Инструмент известен только удмуртам как пукыч;

б) гудок. У татар это кобуз, у чувашей - купас, серкеч-купас, у марийцев - ковыж, ия-ковыж, у мордвы - гудок, удмуртов - крезь, у коми
- сигудок;

в) скрипка. Татары инструмент известен как скрипка, саз, кобуз, чувашам как серкеч-кубос, марийцам как ковыж, ия-ковыж, мордве как гарьзе, стрепка, кайга, удмуртам как крезь (скрипка);

ГРУППА III. МЕМБРАННЫЕ (мембранофоны)

Подгруппа 1. Ударные

Типы: а) барабан. У татар это нэккар, тыйбл, у чувашей - параппан, хангрма, у марийцев - тумыр;

б) бубен. У чувашей инструмент бытует как тункар, удмуртов как бубень.

Подгруппа 2. Мирлитоны

Типы: а) гребень. Татарам инструмент известен как тарак-гармун, чувашам как туракупас, турапа каланн, марийцам как шерге, мордве как сюрьхцем, срафтома пелькс, коми как сынан гудок.

ГРУППА IV. САМОЗВУЧАЩИЕ (идиофоны)

Подгруппа 1. Ударные

Типы: а) бубенчики, колокольчики. У татар это кынгырау, шелдер, у чувашей - ханкарав, шанкараф, чан, у марийцев - онгыр, бубенчики, колокольчики, у мордвы - пайгонят, баягинеть, удмуртов - чингыли, у коми

- жыннян, торган;

б) трещотка. Чувашам инструмент известен как сатарма, марийцам как шолдырма, лочыртыш, пордыктымо лочыртыш, трещотка, мордве как кальдердема, удмуртам как такыртон, коми как сярган;

в) колотушка. У чувашей это шадырма, шадармак, шакартма, хавал, у марийцев - пу калта, орол понта, у мордвы - шавома, у коми - тотшкодчан, пубедьяс;

г) деревянный барабан. Инструмент известен марийцам как пу тумыр, мордве как шавома, коми как пу барабан;

д) ксилофоны. У марийцев это пу панта, у мордвы - кальхциямат;

е) треугольник. Инструмент известен только чувашам как вишь-кидэс, тигельди.

Подгруппа 2. Щипковые

Типы: а) варган. У татар это кубыз, у башкир - кубыз, кумыз, агач кумыз, тимер кумыз, у чувашей - вархан, варамтума, купас, тимер купас, у марийцев - умша ковыж, удмуртов - зубанка, умкрес, у мордвы - варганчик.

Краткая характеристика основных типов инструментов:

- конструктивно-морфологические особенности - структура инструмента (составные части инструмента и их названия); материал изготовления, параметры инструментов;
- акустика, тембр, динамика;
- технические и артикуляционно-выразительные возможности;
- особенности функционирования в фольклорной и профессиональной исполнительской практике.

Раздел VI. Заключение

Тема 16. Итоги изучения курса «Инструментоведение»

Курс «Инструментоведение» в вузах России.

Современные проблемы инструментоведения.

Перспективы применения полученных знаний в научно-исследовательской и практической деятельности.

6. Методические указания для студентов

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:

- конспектирование необходимой информации из литературных источников;
- самостоятельное прослушивание исполнителей на разных музыкальных инструментах – солистов, ансамблей, оркестров;
- подготовка к зачету.

Самостоятельная работа студентов по курсу «Инструментоведение» является логическим продолжением лекционных занятий и предполагает, прежде всего, освоение лекционного материала, а также самостоятельное углубленное изучение значимых и актуальных проблем инструментоведения.

Самостоятельная работа - сложный, специфический метод обучения в высшей школе. Подготовка к самостоятельной работе начинается с изучения лекционного материала, знакомство с рекомендуемой педагогом литературы.

Важным этапом в самостоятельной работе студента является изучение и конспектирование рекомендуемой литературы, прежде всего он должен владеть навыками нахождения нужной литературы, знать основы библиографии. В библиотеке имеются каталоги (систематические, предметные, алфавитные).

По курсу «Инструментоведение»» в систематическом каталоге необходимо обратиться к отделам «Инструменты симфонического оркестра», «Инструменты духового оркестра», «Инструменты оркестра народных инструментов», «Народные музыкальные инструменты» и искать указанную в списке литературу и т.д.

В процессе изучения литературы студент должен изучить отдельно каждый вопрос, законспектировать наиболее важные, ценные положения вопроса, затем переходить к другим вопросам.

Конспект – сжатое, связное изложение содержание первоисточника или его части. Необходимо выписать Ф.И.О. автора, полное название произведения, где оно опубликовано, каким издательством, год издания и страницы.

При составлении конспекта той или иной работы, рекомендуется прочитать «Введение», «Оглавление» работы. Выделяя основные мысли автора, полезно формулировать их своими словами, а в качестве подтверждения – выписывать цитаты, заключая в кавычки.

Самостоятельная работа студента по «Инструментоведению» требует серьезного, вдумчивого отношению к изучаемой дисциплине, прививает навыки ведения научно-исследовательской работы.

Вопросы для самопроверки

1. Зарождение и становление симфонического оркестра.
2. Стабилизация симфонического оркестра. Оркестр Гайдна и Моцарта.
3. Симфонический оркестр эпохи романтизма.
4. Симфонический оркестр XX века.
5. Виды симфонического оркестра.
6. Деревянно-духовая группа симфонического оркестра.
7. Видовые и родовые инструменты деревянно-духовой группы.
8. Медно-духовая группа симфонического оркестра.
9. Видовые и родовые инструменты медно-духовой группы.
10. Ударная группа симфонического оркестра.
11. Дополнительная группа симфонического оркестра.
12. Струнно-смычковая группа симфонического оркестра.
13. Русские народные инструменты. Источники.
14. Классификация русских народных инструментов. Аэрофоны.
15. Хордофоны.
16. Мембрафоны.
17. Идиофоны.
18. Домровая группа оркестра народных инструментов.
19. Балалаечная группа оркестра народных инструментов.
20. Духовая группа и баяны в оркестре народных инструментов.
21. Ударная группа и гусли в оркестре народных инструментов.
22. Музыкальные инструменты народов Поволжья.
23. Формирование и развитие татарских народных инструментов.
24. Формирование и развитие удмуртских народных инструментов.
25. Формирование и развитие марийских народных инструментов.
26. Формирование и развитие мордовских народных инструментов.
27. Оркестр гармоник.

28. Ансамблевые составы народных инструментов.
29. Профессиональные оркестры народных инструментов.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

Буданков О., Вахутинский М., Петров В. Практический курс игры на русских народных духовых и ударных инструментах.- М.: Музыка, 1991.

Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. - Л., 1975.

Вертков К., Благодатов Г., Язовицкая Э. Атлас музыкальных инструментов народов СССР.- М., 1975.

Евтушенко Ю. Практический курс игры на гуслях.- М.: Музыка, 1989.

Имханицкий М.И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в России. Учеб. пособие для муз. вузов и училищ. - М., 2008.

Имханицкий М.И. Основные группы русских народных инструментов // История исполнительства на русских народных инструментах. Учеб. пособие для муз. вузов и уч-щ. Изд.2. М.: РАМ им. Гнесиных. - М., 2018. С.85-100.

Мирек А. Гармоника. Прошлое и настоящее. Научно-историческая энциклопедическая книга.- М., 1994.

Чунин В. Современный русский народный оркетр.- М., 1981.

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра.- М.,1983.

Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра народных инструментов.- М., 1970.

Яковлев В. И. Традиционные музыкальные инструменты Волго-Уралья. Историко-этнографическое исследование. - Казань, 2001.

Яковлев В.И. Каталог музыкальных инструментов Национального музея республики Татарстан. - Казань, 2007.

Яковлев В.И. К вопросу о систематизации традиционных музыкальных инструментов (на материале Волго-Уралья) // Вопросы инструментоведения. Вып.7 (К 120- летию Курта Закса): материалы Седьмого международного инструментоведческого конгресса «Благодатовские чтения» (Санкт-Петербург, 22-24 ноября 2010 г.)/Российский институт истории искусств; [ред.-сост. В.А. Свободов; отв. ред. И.В. Мациевский].- СПб., 2010.-С.62-64.

Яковлев В.И. Колокола Волго-Уралья в поликультурном контексте // Звуки небес. Колокольные звоны в палитре музыкальной культуры России: тезисы докладов симпозиума в рамках VIII фестиваля колокольного искусства «Хрустальные звоны» (17-9 января 2012 г.) /научн. ред. и сост. С.А.Старостенков. И.В. Онучина. СПб. - Каргополь, 2012. - С. 44-46.

Яковлев В.И. Гусли в этнозвуковом пространстве Волго-Уралья: сохранение и развитие // Традиционная культура народов Поволжья: материалы Всероссийской научно-практической конференции (11-13 февраля 2014 г.). – Казань: Ихлас, 2014.- С. 517-522.

Яковлев В.И. Мандолина в исторической памяти: проблемы сохранения (на материале музыкальной культуры народов Волго-Уралья) // Вопросы инструментоведения Вып.11.Сборник статей и материалов XI Международного инструментоведческого конгресса «Благодатовские чтения» (Санкт – Петербург, 23-25 ноября 2017 г.). Российский институт истории искусств.- СПб., 2017. - С. 189-193.

7.3. Дополнительная литература

.

Андреева Е. Ударные инструменты симфонического оркестра. Справочник.- Киев, 1990.

Барсова И. Книга об оркестре.- М., 1978.

Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке.- М., 1972.- Т.1-2
Благодатов Г. История симфонического оркестра - Л.,1969.
Благодатов Г. Русская гармоника. - Л., 1960.
Бойко Ю.Е. Интерпретация музыки: Заметки инструментоведа. СПб., 2014.
Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах.- М., 1976.
Вискова И. В. Роль Рихарда Вагнера в истории медных духовых инстументов // Вопросы инструментоведения. Вып.11.: Сборник статей и материалов XI Международного конгресса «Благодатовские чтения» (Санкт-Петербург, 23-25 октября 2017 г.). - СПб.. 2017-2018. – С.56 – 60.
Вопросы инструментоведения. Вып.11.: Сборник статей и материалов XI Международного конгресса «Благодатовские чтения» (Санкт-Петербург, 23-25 октября 2017 г.). - СПб.. 2017-2018. Глинка М. Заметки об инструментовке //Литературное наследие.- М., 1952.- Т.1.
Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. - М., 1982.
Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние.- М., 1973.
Егоров Б. Средства артикуляции и штрихи на баяне //Вопросы профессионального воспитания баяниста. Вып. 40.- М., 1980.
Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов (гармоник). - М.,1981.
Зряковский Н. Общий курс инструментоведения.- М., 1976.
Ивановский В. Оркестр гусляров. Инструменты и репертуар. Учебное пособие.- Л.: Музыка, 1976.
Карс А. История оркестровки.- М., 1990.
Максимов Е. Ансамбль и оркестр гармоник. - М., 1979.
Мальтер Л. Инструментоведение в нотных образцах. - М., 1981.
Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению.- М., 1975.
Махов Н. Инструментоведение.- Л., 1970.
Мациевский И.В. Народная инструментальная музыка как феномен культуры.- Алматы, 2007.
Мациевский И.В. В пространстве музыки. – СПб. 2011.
Модр А. Музыкальные инструменты.- М., 1959.
Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре.- М.,1961.
Розанов В. Инструментоведение.- М., 1981.
Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра.- М.,1983.
Янкелевич Д. Инструменты симфонического оркестра.- М., 1976.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями, комьютерным оборудованием, пультами для нот, библиотечным фондом.

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

ОСНОВЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ

Разработчик- Хабибуллин С.М.- заслуженный деятель искусств РТ, профессор кафедры татарской музыки и этномузыкологии

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель дисциплины «Основы дирижирования», изучение основ дирижерского искусства, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего

специалиста в качестве руководителя оркестра и камерного ансамбля народных инструментов в детских музыкальных школах.

Основными задачами дисциплин являются:

− изучение основ дирижерской техники,

− практическое освоение репертуара оркестра народных инструментов,

− приобретение практических навыков дирижирования,

− совершенствование мануальной техники,

Курс «Основы дирижирования», помимо приобретения специальных навыков, даёт возможность студентам обогатить свои знания музыки, написанной для симфонического оркестра и оркестра народных инструментов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы дирижирования» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы. Дисциплина «Основы дирижирования» тесно взаимосвязана с дисциплинами Специальный инструмент, Оркестровый класс, Инструментовка, Инструментоведение, Чтение партитур, Ансамбль, Анализ музыкальных произведений.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать*: общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования.
	Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели.
	Владеть: навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.	*Знать*: этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом.
	Уметь: понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации.
	Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.	*Знать*: принципы образования.
	Уметь: рационально распределять собственное время.
	Владеть: навыком планирования образовательной деятельности для реализации саморазвития в течение всей жизни.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать*: традиционные знаки музыкальной нотации.
	Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения.
	Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения.

В результате изучения дисциплины «Основы дирижирования» студент должен:
знать: основные понятия теории и истории дирижерского искусства, репертуар для оркестра народных инструментов, специальную учебно-педагогическую литературу по вопросам техники дирижирования;
уметь: дирижировать по клавиру и по партитуре, руководить оркестром небольшого состава, дирижировать произведения, исполняемые в переложении для двух фортепиано;
*владеть***:** основами дирижерской техники, практическими навыками дирижирования, навыками самостоятельной работы в качестве руководителя ансамбля и учебного оркестра народных инструментов.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы, формы контроля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа), включая контактную работу, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 4 семестры.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа,в т.ч. контроль	**12**	80	1,3	2,4
Самостоятельная работа		352		
Общая трудоемкость:		432		

Занятия по изучению основ дирижерского искусства проводятся в следующих формах учебной работы студента:

1. Индивидуальные занятия в классе (дирижирование в классе под рояль оркестровых сочинений)
2. Игра в учебном оркестре.
3. Изучение произведений для оркестров народных инструментов.
4. Посещение репетиций и концертов профессиональных оркестров.
5. Самостоятельная работа.

.

5. Содержание дисциплины

Введение.

Краткая история дирижерского. Сущность процесса дирижирования. Основные особенности дирижирования оркестром народных инструментов. Выдающиеся российские и зарубежные дирижеры. Из истории создания оркестра русских народных инструментов. Профессиональные оркестры народных инструментов в России и за рубежном.

Основы дирижерской техники. Постановка дирижерского аппарата (положение рук, корпуса, головы, ног).

Строение дирижерского жеста. Ауфтакт и его роль в процессе дирижирования. Показ начала и снятия звучания. Тактирование и его отличие от дирижирования.

Основные схемы дирижирования на 2,3,4 (изучение схем целесообразно начинать с дирижирования на 4).

Связь дирижерского жеста с темпом, характером музыки, динамикой и ритмическим рисунком. Фразировка. Штрихи. Паузы.

Средства дирижерской выразительности. Функции правой и левой руки.

Тема 1. Основы техники дирижирования.

Постановка дирижерского аппарата: положение корпуса, головы, рук, ног.

- Замах, удар, отдача - Основные схемы дирижирования.
- Показ вступления.
- Показ прекращения звучания.
- Особая роль ауфтакта
- Фермата (три вида и три типа фермат)
- Темп исполнения. Приемы ускорения и замедления темпа.
- Динамика исполнения. Приемы показа динамических оттенков.
- Акценты на различные доли такта.
- Пассивные жесты. Генеральная пауза.
- Метрономические обозначения.

Тема 2. Совершенствование техники дирижирования, анализ оркестровой партитуры.

На данном этапе обучения происходит закрепление полученных навыков в первом семестре и их совершенствование.

Методы работы с партитурой ученик осваивает под руководством преподавателя. Работа с партитурой включает в себя изучение фактуры, формы произведения и строение его отдельных частей, тонального плана, состава оркестра, особенности инструментовки. Партитура усваивается путем проигрывания на фортепиано, аудио-видео записей. Основной задачей на 2 семестре является раскрытие волевых качеств студента через эмоциональное восприятие музыки, мимику, жест в процессе применения которых вырабатывается комплексное понимание дирижерского воздействия на звучание музыкального произведения.

Тема 3. Совершенствование и изучение новых приемов техники дирижирования.

- Схемы дирижирования переменных и смешанных размеров.
- Дробление долей.
- Работа над развитием независимости рук. Роль самостоятельной работы рук при дирижировании.
-Знакомство с партитурой симфонического оркестра.

Тема 4. Комплексный подход в работе с партитурой. Развитие творческого потенциала.

Подведение итогов полученных знаний и завершающим этапом изучения дисциплины основы дирижирования. На данном этапе обучения происходит комплексное понимание работы с оркестровой партитурой через полученные знания и навыки. Студент, обладающий навыками дирижирования и работы с партитурой в объёме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста в качестве руководителя оркестра и камерного ансамбля народных инструментов в детских музыкальных школах.

Примерные репертуарные списки

В первом семестре консерватории основное внимание нужно уделить освоению мануальной техники дирижирования. Поэтому для изучения техники дирижирования, возможно использовать в репертуаре несложные произведения для фортепиано.

Произведения для освоения основ техники дирижирования

Бетховен Л.	Маленькие Багатели (соч.119)
	Легкие пьесы для фортепиано
Бизе Ж.	Антракт ко 2 и 3 действию оперы «Кармен»
Бородин А.	Маленькая сюита
Глинка М.	Андалузский танец
	Мазурка (ля мажор)
Григ Э.	Смерть Озе, Песня Сольвейг из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

Жиганов Н.	Детские пьесы для ф-но (Казань)
Кабалевский Д.	Песенка, Старинный танец, Печальная история (соч. 27)
Калинников В.	Русское интермеццо
Моцарт В.	Сонатина Ре мажор (1 часть)
	Андантино (Ми мажор)
	Немецкие танцы
	8 менуэтов (№4,8)
Прокофьев С.	Фортепианный цикл «Детская музыка»
Римский-Корсаков Н.	Сб. «100 русских народных песен»
Спендиаров А.	Колыбельная
Чайковский П.	Детский альбом
Шамсутдинов И. -	Прелюд
Шуберт Ф.	Вальс (си минор)
	Музыкальный момент (фа минор, соч.94,№3)
	Военный марш №1
Шуман Р.	Альбом для юношества (соч.6)
Яхин Р.	Летние вечера (цикл фортепианных пьес)

Оригинальный репертуар

(произведения для оркестра народных инструментов)

Барчунов П.	Лирическая поэма
Бояшов В.	Сюита «Конек горбунок»
Будашкин Н.	Думка
	Хороводная и плясовая
	Рапсодия №2
	Лирическая сюита
	Сказ о Байкале
	Музыкальная картинка «На ярмарке»
	Русская фантазия
	Русская увертюра
	Концерт для домры с оркестром
	Концертные вариации на тему русской народной песни «Вот мчится тройка почтовая»
Василенко С.	Итальянская симфония (Нокюрн)
Гевиксман В.	На Волге
Городовская В.	Фантазия на две русские народные песни.
Куликов П.	Былое на Волге
	Липа вековая
	Концертные вариации для балалайки с оркестром
Новиков А.	Сюита «По Чуйскому тракту»
Поздняков А.Б.	Русская песня
	Ноктюрн
Репников А.	Концерт для баяна с оркестром
Смирнов В.	Пьеса на тему русской народной песни «Вспомни, вспомни»
Туликов С.	Молодежная увертюра
	Русский танец
Фрид Г.	Сказы по мотивам Бажова
	Сюита «Лес шумит»
Холминов А.	Песня
	Думка
	Сюита№1

	Сюита№2
Цыганков А.А.	Пьесы и обработки народных песен для домры
Шендерев Г.	Пьесы для оркестра и концерт для домры с оркестром
Шишаков Ю.	Пьесы на темы современных песен Красноярского края
	Протяжная и шуточная из “Трех русских народных песен”
	Концерт для балалайки с оркестром

Примечание: Отсутствующие клавиры, могут сделать студенты-дирижеры на уроках по чтению и анализу партитур. Или педагоги как научные работы.

Произведения для симфонического оркестра

Барток Б.	Венгерские танцы
Бетховен Л.	Симфонии №№ 1-8 (части)
Бизе Ж.	2 сюиты из музыки к драме Доде «Арлезианка»
Брамс И.	Венгерские танцы
Бриттен Б.	Простая симфония
Гайдн Й	Части симфоний (по выбору)
Глинка М	Камаринская
Григ Э.	Норвежские танцы
	Сюита №1,2 «Пер Гюнт»
	Концерт для ф-но с оркестром
Дворжак А.	- Славянские танцы
Жиганов Н.	Симфонические новеллы
	Симфонические песни
	Симфонии №5 (2 часть)
	Сюита на татарские темы (части)
Калинников В.	Симфония №1(2 часть)
Ключарев А.	Пьесы для скрипки
	Два танца
Лядов А.	Полонез «Памяти А.С. Пушкина»
Мендельсон Ф.	Части симфоний №№3,4.
Моцарт В.А.	Части симфоний
Музафаров М.	Концерт для скрипки с оркестром
Мусоргский М	Картинки с выставки,
Римский – Корсаков	Концерт для ф-но с оркестром
Свиридов Г.	Маленький триптих
Сен-Санс К.	Карнавал животных
Скрябин А.	Прелюдии
Шостакович Д.	Сюиты из музыки к к-ф Гамлет, Овод
Шуберт Ф.	Симфонии: №№ 4,5,8,
Яруллин М.	Детская сюита
Яхин Р	Цикл «Летние вечера»
	Романсы

Сцены и фрагменты из опер и балетов

Бакиров А.	Сцены из балета «Водяная»
Бизе Ж.	Опера «Кармен» - Фрагменты
Верди Дж.	Опера «Травиата» Фрагменты
Гершвин Дж.	Опера «Порги и Бесс»: Колыбельная

Глинка М	Танцы из оперы Иван Сусанин
	Танцы из оперы «Руслан и Людмила
Глюк К.	Увертюра к опере «Ифигения в Авлиде»
Гуно Ш.	Опера «Фауст» (Танцы)
Жиганов Н.	Сцены из балетов «Зюгра» и «Две легенды»
	Оперы «Алтын чеч»,«Джалиль». «Качкын»,
	«Туляк и Суслу» (Фрагменты)
Караев К	Балет «Тропою грома» (фрагменты).
	Балет «Семь красавиц» (фрагменты).
Ключарев А.	Сюиты из балета «Горная быль»
Моцарт В.	Увертюры к операм «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан»,
	«Похищение из Сераля», «Директор театра» и др.
Мусоргский М.-	Опера «Сорочинская ярмарка» (Увертюра)
Прокофьев С.	Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка»,
	«Каменный цветок» (фрагменты)
Чайковский П.	Оперы “Евгений онегин” (Вступление и фрагменты)
	“Пиковая дама” (Интродукция)
Чайковский П.И.	Сюиты из балетов: «Лебединое озеро», «Спящая красавица»,
	«Щелкунчик»
Хачатурян А.	Балетные сюиты «Гаяне», «Спартак»
Щедрин	Балет «Конек горбунок»: фрагменты
Яруллин Ф.	Балет «Шурале» (фрагменты)

6. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов

Самостоятельная работа – решающее звено в деятельности каждого музыканта-исполнителя. Но особенно важное значение она имеет в процессе обучения дирижера. Известно, что дирижер – руководитель исполнения и ему приходиться заниматься без своего «инструмента»-оркестра.

Домашняя работа дирижера отличается от самостоятельной работы инструменталиста. Условия, в которых ему приходиться работать, не позволяют ему развивать исполнительские навыки столь же непосредственно и естественно, как инструменталисту. Именно поэтому обучающийся дирижер ограничивается изучением партитуры произведения, полагая, что навыки управления исполнением он приобретает во время занятий в классе и дирижирования в оркестре. Для того чтобы сделать домашнюю работу дирижера более эффективней нужно прежде определить содержание этой работы. Домашнюю работу дирижера можно разделить на две стороны, имеющие, соответственно, некоторые отличия в формах и методах занятий. Одна из них, особенно важная в начальном периоде обучения, ставит своей целью всестороннее развитие навыков дирижирования. Другая сторона домашней работы

- освоение партитуры. Практически же обе стороны неразрывно связаны и важны на всех этапах творческого роста дирижера.

Работа над партитурой может вестись в трех направлениях:

1) освоение партитуры за роялем;
2) освоение при помощи внутреннего слуха;
3) мануальное освоение.

Особую пользу самостоятельная работа приносит, если она носит систематический характер. Систематичность способствует формированию условных рефлексов, создающих у человека потребность в деятельности в определенное время. От систематичности в большой степени зависит прочность знаний и навыков.

Самостоятельные занятия являются продолжением работы в классе под руководством преподавателя. Поэтому в своей практической деятельности студент должен следовать указаниям педагога, которые можно фиксировать непосредственно в нотном

тексте или в специальном конспекте. Это позволит значительно повысит качество процесса усвоения знаний, полученных на уроке. Возможно также использование аудио- и видеозаписи уроков для последующего прослушивания и усвоения указаний преподавателя.

На этапе разучивания произведений активно используются и совершенствуются навыки, связанные с запоминанием текста произведения. Развитие памяти должно являться непреложным элементом в структуре самостоятельной работы студента. Увеличение скорости заучивания и рост объема памяти – цель очень важная и достижимая. Связано это с возрастными особенностями человеческого организма и основано на переходе непроизвольной памяти к все более выраженному произвольному запоминанию. Для продуктивности произвольного запоминания рекомендовано применение различных приемов. Это - составление плана запоминаемого материала, смысловая группировка и выделение смысловых опорных пунктов, соотнесение нового со старым, классификация и систематизация материала, ассоциирование его по сходству и контрасту и т.п. Принцип оптимизации требует использования в самостоятельной работе наряду с произвольным, механическое и смысловое, а также опосредствованное и непосредственное запоминание.

Реализация творческого замысла композитора требует знания стилистических, жанровых, штриховых и динамических, образных особенностей исполняемого произведения.

Музыка классических направлений получить общее представление об авторе и мастерстве исполнителя.

Самостоятельная работа студента предусматривает следующие виды работы:

- освоение партитуры за роялем;
-освоение при помощи внутреннего слуха;
- мануальное освоение
- знакомство с творчеством и особенностями стиля композитора;
- анализ музыкального произведения (форма, тональный план, особенности фактуры);
- прослушивание аудио и видео записей.

8. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 1 и 3 семестрах, и экзамена во 2 и 4 семестрах. Формой текущего контроля является коллоквиум.

В каждом семестре студент должен пройти в классе 4 произведения: два произведения, написанных для народного оркестра, и два произведения для симфонического оркестра.

Исключение составляет 1-курс (1-семестр): в этом семестре целесообразно одно произведение дирижировать по клавиру для работы над техникой дирижирования).

В классе проходит работа над одной из ей циклического произведения (сюита, симфония). Другие части студенту рекомендуется изучать самостоятельно (прослушивание, анализ) для осмысления целостности цикла.

На зачете и экзамене дирижирование проходит наизусть, за исключением аккомпанементов.

Составной частью предмета «Основы дирижирования» является коллоквиум, который проводится в каждом семестре (1-4).

Коллоквиум способствуют проверке у студентов углублённых знаний исполняемых произведений. Коллоквиум должен проводиться в форме свободной беседы.

На коллоквиуме проверяются:

- знание музыкальной литературы по специальности, конкретной партитуры и инструментов народного и симфонических оркестров, входящих в состав в этом произведении;

- знание всех музыкальных составляющих произведения (драматургия, форма, транспорт, выразительные средства, состав оркестра, исполнительские штрихи и приёмы звукоизвлечения, музыкальная терминология, анализ тонального плана)

- умение проанализировать произведения, подготовленные для зачета или экзамена по дирижированию, и сыграть основные темы из своей программы.

- знание творчества композиторов, сочинения которых были включены в программу по дирижированию.

Зачетно- экзаменационные требования к коллоквиуму

1.Знать творчество композиторов исполняемых произведений.
2.История создания произведений, знание содержания (либретто).
3.Анализ произведений:
а) жанр
б) форма
в) ладоинтонационные, гармонические,
темпо - метроритмические особенности.
4.Знание инструментов народного и симфонического оркестров
(строй, транспорт, диапазон).

1. Игра на фортепиано основных тем (по партитуре).
2. Знать музыкальные терминологии исполняемых произведений

Примерные вопросы к коллоквиуму

I. *Сведения об авторах произведения*
1) даты жизни, краткое определение эпохи, стиля;
2) характеристика творчества, основные произведения;
3) если анализируется часть циклического произведения,
дать краткую характеристику цикла в целом.

II.*Анализ средств музыкальной выразительности*
1) определение содержания произведения, его идеи, основной темы;
2) анализ формы, характера изложения;
3) основной темп, темповые изменения, особенности метроритмического рисунка,
характер пульсации;
4) анализ гармонического и мелодического языка, их характеристика;
5) ладотональный план произведения
(определить особенности, дать характеристику)

Примерные зачетно – экзаменационные программы

1-й семестр (коллоквиум, зачет)

1. Бетховен Л. Соната № 8 (II часть)
Яхин Р. Озорной ветерок из цикла «Летние вечера» (Паритура)

2. Чайковский П. Вступление к опере «Евгений Онегин»
Шишаков Ю. «Во горнице во новой» из цикла «Песни Красноярского края»

3. Жиганов Н. Вступление к опере «Джалиль»
Бояшов В. Жар птица из сюиты «Конек горбунок»

2-й семестр (коллоквиум, экзамен)

1. Мендельсон Ф. - Итальянская симфония (№4) II ч.
   Бояшов В. - Краса девица из сюиты "Конек горбунок»

2. Гайдн Й. - Симфония №100 IIч.
   Яруллин Ф.- Пляска девушек из балета "Шурале»

3. Гайдн Й. - Симфония № 97 (Менуэт)
   Куликов П.- Липа вековая (обр. русской нар. песни)

4. Бетховен Л.- Симфония №1 IIч.
   Лядов А. «Хороводная» из цикла 8 русских народных песен

III-й семестр (коллоквиум, зачет)

1. Гайдн Й. - Симфония №104 (1 часть)
   Смирнов В. – Вспомни, вспомни (пьеса на тему русской народной песни)
2. Гайдн Й.- Симфония №100 (1 часть)
   Барчунов П. Лирическая поэма
3. Бетховен Л. – Симфония №1 (1 часть)
   Куликов П. Липа вековая

IV-й семестр (коллоквиум, экзамен)

1. Шуберт Ф.- Трагическая симфония (№4) I часть
   Холминов Думка
2. Бетховен Л. Увертюра Кориолан
   Н. Будашкин – Сказ о Байкале
3. Вебер К.М. Увертюра к опере Вольный стрелок
   Василенко С. Ноктюрн из «Итальянской симфонии»

4. Чайковский П. Симфония №4 (2 часть)
   Будашкин Н. Рапсодия №2

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1 Основная литература

Багриновский, М. Дирижерская техника рук [Текст] : практическое руководство к изучению основ мануальной техники дирижирования / М. Багриновский. - М. : Высшее училище военных дирижеров Советской Армии,. М.,1978г.

Вейнгартнер, Ф. О дирижированиии [Текст] / пер. с 5-го немецкого изд. Е.В.Гиппиуса; под ред. Н.А.Малько с предисловием автора к русскому изданию. - СПб. : Композитор, 2015. - 54 с. - ISBN 978-5-7379-0811-93. Гинзбург Лео Избранное. М.,1982г.

Кондрашин, К. Мир дирижера [Текст] : (Технология вдохновения): Беседы с канд. псих. наук В.Ражниковым / Кирилл Кондрашин ; В.Ражников. - Л. : Музыка, 197610.

Кондрашин, К. О дирижерском искусстве / К. Кондрашин ; сост., авт. предисл., ред. С. М. Хентова. - Л. ; М. : Сов. композитор, 1970.

Мусин, И. А.Техника дирижирования [Текст] / И. А. Мусин. - 2-е изд., доп. - СПб. : [s. n.], 1995. - 304 с. - ISBN 5-87180-036-X

Мусин, И. А. О воспитании дирижера [Текст] : очерки / И. А. Мусин. - Л. : Музыка, 1987

Мусин, И. А Язык дирижерского жеста [Текст] / И. А. Мусин. - М. : Музыка, 2006. - 232 с. : фот. - ISBN 5-7140-1193-7

Уроки дирижирования профессора Мусина. Vade vecum (Иди со мной) [Текст] : теория. Практика. Упражнения. Нотные примеры. Показ Мастера / сост. В.С.Фиалковский. - СПб. : Композитор, 2006. - 168 с. : +2 DVD № 2458, 2459; № 3019, 3020. - На рус. и англ. яз. - Б. ц. Книга-конспект трех монографий И.Мусина + цв. учебный фильм 330 мин

Рождественский, Г. Дирижерская аппликатура [Текст] / Г. Рождественский. - Л. Музыка, 1974. - 39 с.

Шерхен, Г. Учебник дирижирования [Текст] / Г. Шерхен // Дирижерское исполнительство. Практика. Теория. Эстетика / ред.-сост. Лео Гинзбург. - М. : Музыка, 1975. - С. 208-262.

8.2 Дополнительная литература

1. Аносов Н.П. Литературное наследие. Переписка, Воспоминания. М., 1978.
2. Гаук А.В. Мемуары, М.,1975
3. Гинзбург, Лео. Избранное [Текст] : дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования / Л. Гинзбург. - М. : Сов. композитор, 1981
4. Голованов Н.С. Сборник статей и воспоминаний М.,1982.
5. Гуров Ю.Е.- Развитие внутреннего слуха дирижера. В трудах ин -та им. Гнесиных. Вып.85. М.,1985 (104стр)
6. Ержемский Г. Закономерности и парадоксы дирижирования., Спб, 1993г.
7. Кан Э. О дирижировании М., 1980.
8. Казачков С.А. дирижерский аппарат и его постановка М., 1967(109с.)
6. Хайкин Б.Э. Беседы о дирижерском ремесле. М.,1985.
7. Имханицкий М.И. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. М., 1981

8.3. Интернет-ресурсы

1. Музыкальные термины
URL:http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/muzic/vocab.htm
2. Музыкальный справочник
URL: http://mus-info.ru
3. Русские народные инструменты
URL: http://folkinst.narod.ru/
4. «Музыкальный Клондайк» – информационный портал
URL: http://www.muzklondike.ru
5. Культура-портал
URL: http://www.kultura-portal.ru/
6. Ассоциация музыкальных конкурсов России
URL: http://www.music-competitions.ru/
7. Форум «Информация о музыкальных конкурсах» и их обсуждение
URL: http://www.offtop.ru/competition/
8. IMSLP - Petrucci Music Library (нотная википедия)
URL: http://imslp.org/wiki/Main_Page
9. Нотный архив Бориса Тараканова
URL:http://notes.tarakanov.net/
10. Early Music for Classical Guitar
URL: http://www.earlyguitar.net/
11. Канторион – Партитура бесплатно
URL: http://ru.cantorion.org/

12. Classical-scores.com
URL: http://www.classical-scores.com/free/index.php
13. 8notes.com
URL: http://www.8notes.com/
14. Mutopia
URL: http://www.mutopiaproject.org/
15. Нотоводство
URL: http://notovodstvo.ru/
16. Персональный сайт В.В. Ушенина
URL: http://www.ushenin.com/
17. Сайт "Super Scores"
URL: http://scores1.narod.ru/Accordion.html
18. Narodny.Info
URL: http://www.narodny.info/
19. RussianFolkOrchestra.org.ua
URL: http://russianfolkorchestra.org.ua/
20. Классическая музыка онлайн

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, дирижерскими пультами и подставками для дирижера, библиотечным фондом.

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

ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР

Разработчик:Гоптарев В.Н., доцент кафедры баяна и аккордеона, кандидат педагогических наук,

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – научить студентов в процессе освоения оркестровых произведений свободно ориентироваться в партитурах различной сложности путем формирования у них практических навыков работы над оркестровой партитурой, включающих ее теоретический анализ и исполнение на фортепиано.

Реализация целей дисциплины предполагает решение ряда **задач**, к которым относятся:

- формирование спектра теоретических и практических знаний: о типах и составах партитур; об основных оркестровых функциях; о способах и приемах, применяющихся при чтении партитур для ансамблей и оркестров народных инструментов, хора, камерных ансамблей, квартетов и симфонических партитур; о сущности музыкальной формы и диалектической связи ее с содержанием музыкального произведения; об особенностях транспонирования музыкальных оркестровых инструментов, чтения в различных ключах и в транспорте;
- формирование навыков и умений чтения и исполнения партитуры на фортепиано, выявления присущего им содержания;

- формирование профессиональных музыкальных качеств, необходимых для дирижеров оркестров народных инструментов и специалистов – выпускников факультета народных инструментов;
- развитие специфических музыкальных способностей, необходимых для освоения партитур как при помощи инструмента, так и без него (тембровый мелодический, гармониский слух; развитие художественно-образного, тембрового мышления и воображения студентов и т.д.).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Чтение партитур» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного плана образовательной программы. Тесно взаимосвязана с дисциплинами Дирижирование, Инструментоведение, Инструментовка, Оркестровый класс, Ансамбль, Анализ музыкальных произведений.

Требования к «входным» знаниям: обучающийся должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к выпускнику среднего профессионального образования направлений подготовки в области музыкального искусства: знание элементарной теории музыки, строя инструментов народного и симфонического оркестра; владение игрой на фортепиано.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать:* - особенности системного подхода и особенности его применения в процессе работы с партитурой; - особенности работы с партитурой, исполнения оркестровой фактуры на фортепиано; -особенности смыслового, инструментально-технологического и художественно-эстетического анализа партитуры; - основные особенности, свойственные этапам развития зарубежной, русской музыки и музыки народов РФ, населяющих регион Среднего Поволжья -основные художественные направления и стили в музыкальном искусстве; - основные аспекты теоретического музыкознания, имеющие отношение к музыкальной фактуре и музыкальному языку, типам музыкальных форм, к историческим и художественно-эстетическим особенностям изучаемых произведений; - основы художественной интерпретации в сфере музыкального искусства; - тембровые и конструктивные особенности исторических и современных музыкальных инструментов; - творчество ведущих композиторов, создававших свои произведения для оркестра.
	Уметь: - применять музыкально-теоретические, музыкально-исторические и специальные знания в процессе работы над партитурой; - реализовывать системный подход к работе с партитурой, основываясь на современных технологиях, в частности – проблемного обучения; - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам, выносить обоснованное эстетическое

	суждение о конкретной музыкальной форме.
	Владеть: - методологическими основаниями и принципами работы с партитурой; - навыками критического анализа информации о содержании, историко-стилевых особенностях музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; - профессиональной терминологией.
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* - особенности развития музыкального языка и формообразования в музыкальном искусстве и возможности их отражения в партитурах разных эпох и стилевых направлений. - основные типы форм классической и современной музыки; - особенности исполнения на фортепиано компонентов музыкального языка.
	Уметь: - анализировать музыкальный язык и формы музыкальных произведений с учетом композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной школы и исторической эпохи; - выносить обоснованное суждение о музыкальном языке и его элементах, о конкретной музыкальной форме.
	Владеть: - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений, в том числе навыками анализа музыкального языка и музыкальных форм, представленных в партитурах различных стилей и эпох; - профессиональной терминологией;
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения.
	Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), включая аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 4 семестре.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа,в т.ч. контроль	**3**	19	4	
Самостоятельная работа		89		
Общая трудоемкость:		108		

5. Содержание дисциплины:
5.1. Содержание разделов дисциплины (текстовый вариант)

Дисциплина «Чтение партитур» рассчитан на освоение обучающимися содержания, относящегося к следующим аспектам:
а) роль оркестрового жанра в мировой музыкальной культуре;
б) особенности реализации композиторского замысла средствами оркестров;
в) особенности строения и записи партитур;
г) особенности воплощения оркестровых функций;
д) алгоритм работы дирижера над партитурой;
д) приемы исполнения партитуры;
е) технология создания клавиров на основе партитур.
Данные аспекты содержания курса раскрываются в тематическом плане.

Раздел 1. Теоретические основы чтения и анализа партитур
Тема 1. Основы работы с партитурой.

Модуль 1. Теоретические основы работы с партитурой.
Знакомство с партитурой и основными оркестровыми функциями. Особенности исполнения партитуры на фортепиано. Особенности работы с партитурой в процессе подготовки дирижера к работе с оркестром.

Раздел 2. Изучение партитур для оркестров и ансамблей народных инструментов
Тема 1. Строение и особенности партитур для ансамблей народных инструментов.
Модуль 1. Развитие навыков чтения партитур для ансамблей народных инструментов. «Эскизное» чтение партитуры. Выявление содержания музыкального произведения на основе фактурных и семантических характеристик.
Тема 2. Изучение партитур для оркестров народных инструментов
Модуль 1. Развитие навыков чтения партитур для оркестра народных инструментов. Знакомство с особенностями партитур для народного оркестра. Транспонирование в оркестре народных инструментов. Овладение приемами чтения партитур для народного оркестра.
Модуль 2. Работа над партитурами по программам класса дирижирования.

Раздел 3. Особенности чтения симфонических партитур

Тема 1. Изучение ключей «до» и основ транспонирования
Модуль 1. Формирование знаний и навыков о чтении в ключах «до» и транспонирования.
Модуль 2. Развитие навыков игры в транспорте (на основе транспонирования партий инструментов симфонического оркестра).
Модуль 3. Овладение умениями чтения партитуры симфонического оркестра.
Модуль 4. Работа над созданием клавиров с партитур народного и симфонического оркестров

Раздел 4. Изучение партитур для различных составов.
Тема 1. Особенности хоровой партитуры.
Развитие навыков транспонирования голосов и партитуры в целом.
Тема 2. Знакомство с партитурой духового оркестра. Развитие навыков транспонирования партий инструментов духового оркестра

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды самостоятельной работы	Формы контроля
Раздел 1. Теоретические основы чтения и анализа партитур			
Тема 1. Основы работы с партитурой.		Определение оркестровых функций.	Текущий
Раздел 2. Изучение партитур для оркестров и ансамблей народных инструментов			
Тема 1. Строение и особенности партитур для ансамблей народных инструментов.		Изучение типов инструментальных составов. Определение оркестровых функций и их драматургического предназначения. Освоение основных функций на фортепиано.	Текущий
Тема 2. Изучение партитур для оркестров народных инструментов.		Изучение типов инструментальных составов. Определение оркестровых функций и их драматургического предназначения. Освоение основных функций на фортепиано.	Текущий
Раздел 3. Особенности чтения симфонических партитур			
Тема 1. Изучение типов инструментальных составов.		Определение оркестровых функций и их драматургического предназначения. Освоение основных функций на фортепиано.	Текущий
Тема 2. Изучение ключей «до» и основ транспонирования		Исполнение парий в ключах «до» (альт, виолончель). Игра в транспорте партий медных духовых инструментов.	Текущий
Раздел 4. Изучение партитур для различных составов			
Тема 1. Особенности хоровой партитуры. Развитие навыков транспонирования голосов и партитуры в целом.		Исполнение хоровых партитур на фортепиано.	Текущий
Тема 2. Знакомство с партитурой духового оркестра. Развитие навыков транспонирования партий инструментов духового оркестра		Исполнение партий инструментов духового оркестра и партитуры в целом.	Текущий
Проверка клавиров.		Создание клавира с партитур для народного, симфонического или духового оркестра	Итоговый

Методические рекомендации для студентов

Процесс чтения партитур всегда связан с этапом предварительного ознакомления с ней. На этом этапе большое место занимает не только визуальное знакомство с партитурой, но и ее анализ, включающий выделение основных оркестровых функций, особенностей их представления (в амплифицированном или редуцированном варианте, анализ тембровых сочетаний и эффектов). Необходимо не только выявить каждую оркестровую функцию, но и выяснить, какую драматургическую роль она играет в целостном образе оркестрового музыкального произведения. Дирижеру необходимо точно знать, для чего именно в партитуру был введен тот или иной инструмент, что и как он должен исполнять, его роль выполняет конкретный музыкальный инструмент или группа в данном музыкальном произведении. Желательно приобрести навык работы с партитурой без инструмента, пытаться слышать отдельные партии и инструменты, а затем и всю

партитуру внутренним слухом.
Исполнение партитуры помогает лучше познакомиться с ее звучанием. Надо заметить, что игра партитуры дает только приближенное представление о ней. Для того, чтобы работать с оркестром необходимо использовать специальные способы работы с партитурой. Кроме указанных выше, к ним можно отнести одновременное исполнение двух и более функций (например, мелодию и контрапункт; гармоническую фигурацию и бас; несколько контрапунктов или фигураций и т.д.). Данный способ позволяет очень хорошо слышать все пласты оркестровой фактуры.

В целях наиболее быстрого овладения необходимыми навыками чтения партитур можно рекомендовать эскизное беглое исполнение партитуры. Этот способ предполагает исполнение мелодии с добавлением одной или двух оркестровых функций. Также можно рекомендовать к использованию интерактивные информационные технологии приобретения навыков чтения партитур, размещенные в сети «Интернет».

В целях более скорого овладения навыками транспонирования партитуры можно рекомендовать исполнять отдельные партии в транспорте. При этом должен использоваться способ, исключающий подстановку интервалов к мелодии. Транспонирование должно осуществляться на основе переосмысления ладовых отношений (на ступеневой основе), и учитывать случайные знаки, которые при транспонировании играют существенную роль.

7. Формы контроля

8.1. Формы текущего контроля
1. Проверка домашнего задания на уроке.
2. Опрос (проверка знаний терминов по глоссарию).
3. Мониторинг процесса создания клавира.

8.2. Форма итогового контроля - зачет.

Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в процессе изучения темы

Партитура
Оркестровые функции
Транспонирование
Ключи «до»
Принципы игры партитуры
Амплификация и редукция
Клавир (Klavierauszug) - см. глоссарий

Специальные термины и основные понятия, относящиеся к дисциплине:

Партитура – формат записи музыки нотами для состава исполнителей из нескольких человек, предполагающий наличие отдельных партий.

Состав оркестра:

Парный состав оркестра. Определяется количеством деревянных духовых инструментов.

Двойной (тройной) состав оркестра. Определяется по количеству групп скрипок.

Акколада – фигурная скобка, объединяющая несколько нотных станов.
Arco (арко) – буквально «смычок»: указание coll'arco для исполнителей на струнных инструментах – играть смычком, а не пиццикато Arcata (ит. арката) - [играть] смычком
Archi (ит. арки) - струнные смычковые инструменты.
Divisi (дивизи) – указание для участников ансамбля, предупреждающее о разделении партии на несколько самостоятельных голосов.
Klavierauszug (нем. клавира́усцуг) - переложение партитуры для фортепиано.

Parte парте - партия, голос (в ансамбле); colla parte колля парте - с партией (певца, солиста)
Pizzicato пиццикато - щипком: способ игры на струнных инструментах за-щипыванием струн пальцами.
Sul ponticello суль понтичелло - буквально «на подставке»: указание исполнителю на струнном инструменте играть рядом с подставкой для извлечения более сильного, блестящего звука
Sul tasto суль тасто - буквально «на грифе»: указание исполнителю на струнном инструменте играть у грифа для извлечения более мягкого, прикрытого звука
Tutte corde тутте корде - все струны, то же, что tre corde
Tutti тутти - все вместе; все участники ансамбля, оркестра;

Вопросы к занятиям

1. Что входит в состав партитуры?
2. Методологические основы работы с партитурой.
3. Какие существуют виды работы над партитурой?
4. Назовите оркестровые функции.
5. Какие действия можно совершать играющему партитуру с мелодией?
6. Каковы варианты исполнения функции баса?
7. Назовите типы фигураций.
8. Особенности исполнения фигураций на фортепиано.
9. Каковы могут быть варианты исполнения функции контрапункта?
10. В чем смысл педали и как возможно исполнять эту функцию при чтении партитуры?
11. Каков порядок написания групп в партитуре для народного оркестра?
12. Каков порядок написания групп в партитуре для симфонического оркестра?
13. Каков порядок написания групп в партитуре для духового оркестра?
14. Каков порядок написания партий в партитуре для хора?
15. Где в партитуре пишется партия солиста?
16. Каковы особенности транспонирования инструментов группы медных духовых инструментов симфонического оркестра?
17. Каковы особенности транспонирования инструментов группы деревянных духовых инструментов?
18. Каковы особенности транспонирования инструментов народного оркестра?
19. Каковы особенности написания партий ударных инструментов?
20. Каков алгоритм работы дирижера над партитурой?

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое «партитура»?
2. Что называется оркестровой функцией?
3. Какие бывают оркестровые функции?
4. Какой состав оркестра называется парным?
5. Чем парный состав оркестра отличается от двойного или тройного?
6. В каких строях играют инструменты деревянной духовой группы?
7. В каких строях играют инструменты медной духовой группы?
8. Как транспонируется партия для валторны, написанная в басовом ключе?
9. Какие бывают фигурации?
10. Что называется редукцией?
11. Что понимается под амплификацией?
12. В чем отличие solo от soli?
13. Что означает термины Archi и Arco?

14. Что означает термин Sul ponticello?
15. Что означает термин Sul tasto?

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
8.1. Основная литература

Гоптарев В.Н. Чтение и анализ партитур. Учебно-методическое пособие для студентов факультета народных инструментов [Текст] В.Гоптарев.- [Б.н., б.и].- 2009. - 15 с.

Чтение и анализ партитур как важный ресурс профессиональной подго-товки студентов музыкального вуза // Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность. Вып. 6: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 3 апреля 2013 г.). – Казань: КГК, 2014. – С. 82–86.

Пузыревский А.И. Краткое руководство по инструментовке и сведения о сольных голосах и хоре: пособие для чтения партитур. - М., 2012.

8.2. Дополнительная литература

Иванов, Б. Проблемы обучения чтению партитур [Текст] / Ю. Гуров // Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания дирижера: сб. трудов /ГМПИ им. Гнесиных. - М., 1986. - Вып.85. - С. 112-125. - .

Фортунатов, Ю. Практическое руководство по чтению симфонических партитур [Текст] : учебное пособие для консерваторий. Вып. 1 / Ю. Фортунатов, И. А. Барсова. - М. : Музыка, 1966.

Хабибуллин С.М. Хрестоматия по чтению партитур оркестра народного оркестра. Для студентов средних специальных и высших учебных заведений по специальности «Дирижирование оркестром народных инструментов». – Казань, КГК, 2016.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Чтение партитур» предполагает наличие аудиторий для индивидуальных занятий с музыкальными инструментами; наличие фонотеки, видеотеки, доступа каждого студента к библиотечным фондам и базам данных цифровых ресурсов, компьютерному оборудованию. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети интернет.

ИНСТРУМЕНТОВКА

Разработчик: Шарафутдинов А.К., доцент кафедры татарской музыки и этномузыкологии

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основной целью преподавания курса «Инструментовка» в вузе является развитие навыков инструментовки, полученных в музыкальном колледже, а также углубление знаний по данному курсу, расширение круга инструментуемых произведений, развитие навыков самостоятельной инструментовки, обработки и переложения для оркестра народных инструментов произведений для фортепиано, симфонических партитур, различных инструментальных и вокальных сочинений, освоение инструментовки для следующих составов оркестра: струнный состав (группа домр и балалаек (думбр));

струнный состав с баянами, клавишными гуслями и ударными; увеличенный состав (с включением гармоник, баса и контрабаса, а также симфонических деревянных духовых инструментов – флейты и гобоя (кларнета)); ансамбли баянов, домр (трио, квартет, секстет), балалаек (дуэт, секстет), смешанные ансамбли; формирование представлений об оркестровом мышлении, как о важнейшей составляющей композиторского стиля.

В процессе изучения курса инструментовки и переложения ставятся следующие основные задачи:

- определение идейно-художественного содержания инструментуемого произведения, его формы и, в соответствии с этим, наиболее рациональное распределение тембров в развитии *мелодического рисунка и остальных функций оркестровой фактуры*;
- анализ элементов фактуры инструментуемого произведения (до записи в партитуре) и определение вариантов оркестровой фактуры: педали, контрапункта, фигурации, а также закономерного развития этих оркестровых функций, соответствующих основному авторскому замыслу;
- умение анализировать в процессе инструментовки гармоническое голосоведение и в случае необходимости (при сокращенной записи фактуры автором) корректировать его;
- дальнейшее углубление знаний художественных возможностей оркестра народных инструментов применительно к их использованию в оркестре и ансамбле.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Инструментовка» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного плана образовательной программы, базируется на знании профессионального цикла дисциплин: «Сольфеджио», «Гармония». Имеет содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами: «Оркестровый класс», «Чтение партитур», «Инструментоведение», «Ансамбль», «Дирижирование».

Требования к «входным» знаниям: обучающийся должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к выпускнику среднего профессионального образования направлений подготовки в области музыкального искусства: знание элементарной теории музыки, строя инструментов народного и симфонического оркестра; умение пользоваться справочной и методической литературой, владение игрой на фортепиано и народном инструменте.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать*: • основные этапы исторического развития музыкального искусства; • композиторское творчество в культурноэстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; • теоретические и эстетические основы музыкальной формы
	Уметь: • применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; • рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса.
	Владеть: • методами и навыками анализа музыкальных произведений; • развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения; • приемами гармонизации мелодии и баса

ПК-1. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного инструмента и различных видов творчеих коллективов.	*Знать:* • основные принципы создания аранжировки и переложения музыкальных произведений.
	Уметь: • трансформировать музыкальный текст произведения для исполнения на других инструментах с учетом их тембровой и звукообразующей специфики.
	Владеть: • навыком отбора наиболее совершенной редакции музыкального сочинения на основе сравнительного анализа его различных переложений.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часа), включая аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 4 и 5 семестрах.

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работав т.ч. контроль	**5**	40	4	5
Самостоятельная работа		140		
Общая трудоемкость:		180		

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Вводный

Тема 1. Вводное занятие.

Цель первого вводного занятия заключается прежде всего в том, чтобы выяснить знания студентов по инструментовке, которые они получили в результате прохождения этого курса в средних специальных учебных заведениях. Это занятие целесообразно провести со всей группой, которой дается небольшая практическая работа. Обычно это произведение с несложной фактурой, например, «Шарманщик поет» из «Детского альбома» П.Чайковского. Студенту необходимо выявить функции элементов фактуры (педаль, контрапункт, фигурация), а также гармоническое голосоведение. Педагог должен проиграть произведение или дать его прослушать в звукозаписи. Желательно не объяснять, как делать данную инструментовку, а ошибки выявить при разборе этой практической работы. Выяснив таким образом степень подготовки студента, можно приступить к составлению индивидуального плана.

Также необходимо выяснить, умеет ли студент работать в нотном редакторе для набора партитур Sibelius. Если студент имеет навыки работы в данной программе, необходимо выяснить, достаточны ли они для его дальнейшей самостоятельной работы по набору необходимых партитур. Если таких знаний недостаточно либо они отсутствуют вовсе, необходимо уделить некоторое время для демонстрации основных возможностей нотного редактора, которые будут наиболее необходимы в работе студента в ближайшее время. Желательно, чтобы студент уже на первом занятии начал делать попытки работы в данном редакторе.

Остальные возможности редактора Sibelius могут быть использованы позднее по необходимости. Также важно закреплять навыки работы в редакторе в процессе самостоятельной работы студента.

Раздел 2. Инструментовка для струнного состава

Тема 2. Струнный состав

Работа над инструментовкой пьес начинается с устного анализа, приготовленного студентом самостоятельно.

Прежде всего необходимо обсудить вариант тембрового развития основного мелодического рисунка и его соответствие с содержанием и формой произведения. Затем детально анализируется вариант будущей оркестровой фактуры, после чего окончательно утверждается решение партитуры. Оставшуюся часть урока полезно использовать для показа студенту партитур, близких по содержанию к инструментуемому произведению.

Необходимо с самого начала установить строгие требования к записи партитур: аккуратно и точно вести запись штилей, акколад, проведение тактовых черт, расположение нот точно по вертикали, указание темпов и штрихов и многое другое, от чего часто зависит суть инструментовки. Остальное время, отводимое на другую тему, посвящается разбору и корректировке выполненной студентом домашней работы.

Тема 3. Струнный состав с баянами, гуслями и ударными

В результате увеличения состава оркестра увеличивается и вариантность инструментовки, поэтому уже на первое занятие студент должен принести минимум 2 варианта анализа пьес. Выбирается тот вариант, который наиболее соответствует форме и художественному замыслу произведения.

Главное на данном этапе заключается в том, чтобы добиться от студента понимания логики тембрового развития, которое проявляется в следующих закономерностях: единое тембровое развитие основного мелодического рисунка, подчеркивание граней формы, предпочтение струнным инструментам как основе оркестра.

Важной задачей этой темы является освоение студентами навыков использования (и записи) гуслей и ударных инструментов.

Тема 4. Струнный состав с баянами, гуслями и ударными (продолжение темы №3)

Эта тема повторяет и углубляет тему №3, но здесь для инструментовки берутся произведения для баяна. В результате изучения этого раздела студенты должны освоить специфику фактуры баяна с её закономерностями, сокращениями нотной записи и преломлением этих сокращений в оркестровой партитуре. Например, запись готовых аккордов, их разрешение в клавире и в оркестре; отсутствие педали по причине тяжелого баса в клавире и её желательность в оркестре и т.д.

Тема 5. Инструментовка солисту (вокалисту)

Выбор произведения для данной инструментовки желательно поручить самому студенту. На уроке прежде всего следует выяснить соответствие выбранного произведения оркестру народных инструментов, а также состав и количество его участников (в результате чего определяется плотность ткани).

Инструментуя аккомпанемент для вокалиста, необходимо учитывать тесситуру голоса и его звучание в различных диапазонах, дублирования солиста в оркестре, оркестровые проигрыши.

Методика разбора произведений и их проверка остаётся та же, что и в темах 2 и 3.

Раздел 3. Инструментовка для ансамблей

Тема 6. Инструментовка для ансамбля

Один урок по этой теме нужно полностью посвятить выбору произведения и определить инструментальный состав под него. Немаловажное значение имеет

практическая возможность осуществления реального звучания ансамбля. Здесь важно использовать различные ансамбли, состоящие из инструментов народного оркестра: однотембровые, смешанные; раскрыть перед студентами основные трудности при инструментовке для ансамблей: создание относительно равноценных партий; умение уложить всю фактуру инструментуемого произведения в рамки инструментальных средств ансамбля.

Разнообразие исполнительских приемов и их усложнение – закономерность, возникающая при инструментовке для ансамбля так же, как и более значительная корректировка (или сокращение) авторской фактуры – основные причины, отодвигающие инструментовку для ансамбля на V семестр, когда студент уже приобретает необходимые навыки владения инструментами в рамках оркестра.

Тема 7. Инструментовка для однотембрового ансамбля

В этой теме, являющейся продолжением темы № 5, для баяниста ставится задача овладения инструментовкой для небольших струнных ансамблей, а для струнника – инструментовкой для дуэта или трио баянистов.

При выборе произведений главное внимание должно быть обращено на необходимость ознакомления студента с виртуозными приёмами исполнительства (аккордика, беглость, разнообразные штрихи и пр.). Для этого рекомендуются более масштабные произведения (в т.ч. и оркестровые).

Тема 8. Инструментовка для ансамбля баянистов

Однотембровость состава и новые задачи, возникающие по этой причине: максимальное использование разнообразных приемов игры, solo и tutti, регистровых инструментов и т.д. Возможность временного расширения состава баянного ансамбля (оркестра) за счет привлечения следующих инструментов, которые могут быть использованы в учебном заведении: всевозможные ударные, контрабасы (балалаечный или смычковый), арфа, рояль, отдельные струнные инструменты.

Необходимо взять произведение, в котором содержится как tutti, так имеется и прозрачная фактура. Возможна инструментовка двух произведений или переинструментовка с симфонической партитуры — в этом случае работа носит частный характер упрощения фактуры (из-за невозможности использования различных оркестровых функций в одном регистре). Например, педаль и ритмическая пульсация может отлично совмещаться в одном регистре в разных тембрах (в ансамбле баянистов это совмещение теряет смысл, т.к. педаль поглотит пульсацию и т.д.).

Раздел 4. Инструментовка для увеличенных составов оркестра

Тема 9. Инструментовка для увеличенного состава оркестра и оркестра татарской музыки

Проходя эту тему, студент должен ознакомиться со всеми редко применяемыми инструментами путем анализа различных партитур и слушания звукозаписи.

Своей целью данная тема предполагает дать студентам необходимые знания о целесообразности и возможности введения дополнительных инструментов в оркестр, а также о тембровых и исполнительских возможностях инструментов, используемых в оркестре татарской музыки. Инструменты симфонического оркестра: флейта, гобой (для оркестра татарской музыки – флейта, кларнет in B, труба in B, альт, виолончель).
Народные инструменты: рожки, жалейки, кураи и др.

При выборе произведения с целью инструментовки для увеличенного состава оркестра следует руководствоваться необходимостью использования более сложной фактуры в оркестре (желательно инструментовать произведение крупной формы).

Тема 10. Аккомпанемент солисту (инструменталисту)

Как и в аккомпанементе солисту-вокалисту, главным моментом при инструментовке является умение добиться выпуклого и рельефного звучания солирующего инструмента, для чего очень важно представлять силу его звучания на фоне оркестра.

Необходимо обратить внимание на инструментовку аккомпанемента домре и балалайке, т.к. эти инструменты не обладают достаточно громким звуком, а состав оркестра способствует поглощению звука. Примером большого мастерства оркестрового аккомпанемента домре может служить «Концерт для домры» Н.Будашкина.

Работая над аккомпанементом солирующему баяну, особое внимание следует уделять применению контрастных приёмов использования аккомпанирующих баянов по отношению к солирующему или использование их в принципиально иных оркестровых функциях.

Тема 11. Переинструментовка произведений, написанных для симфонического оркестра

Предполагается, что студент уже получил в училище определённые знания по переинструментовке произведений с симфонической партитуры.

Главным условием при переинструментовке является умение мксимально сохранить в неприкосновенности фактуру авторского произведения.

Основные задачи при переинструментовке для оркестра народных инструментов: определение тембров народного оркестра, наиболее соответствующих применённым симфоническим тембрам, сохранение соответствующего контрастного соотношения между различными частями произведения как с точки зрения силы звучания, так и с точки зрения красочных соотношений.

5.2. Распределение часов по темам и видам занятий.

Названия разделов и тем	**Всего часов**	**Виды учебных занятий**		
		Аудиторные занятия, в том числе		**Самостоя-тельная работа**
		лекции	**практические занятия**	
Раздел 1. Вводный				
1. Вводное занятие	**4**		**1**	**3**
Раздел 2. Инструментовка для струнного состава				
2. Струнный состав	**12**		**3**	**9**
3. Струнный состав с баянами, гуслями и ударными	**23**		**5**	**18**
4. Струнный состав с баянами, гуслями и ударными (продолж.)	**23**		**5**	**18**
5. Инструментовка солисту (вокалисту)	**15**		**4**	**11**
Раздел 3. Инструментовка для ансамблей				
6. Инструментовка для ансамбля	**16**		**3**	**13**
7. Инструментовка для однотембрового ансамбля	**10**		**2**	**8**
8. Инструментовка для ансамбля баянистов	**11**		**2**	**9**
Раздел 4. Инструментовка для увеличенных составов оркестра				
9. Инструментовка для увеличенного состава оркестра и оркестра	**18**		**3**	**15**

татарской музыки				
10. Аккомпанемент солисту (инструменталисту)	**18**		**3**	**15**
11. Переинструментовка произведений, написанных для симфонического оркестра	**24**		**4**	**20**
Консультации и контроль	**6**			
ИТОГО:	**180**		**35**	**139**

5.3. Примерные задания по семестрам

IV семестр

Сделать инструментовку произведений для следующих составов оркестра:

Состав	Произведения
струнный	1. Лядов А. Прелюдия-пастораль Ля мажор 2. Глиэр Р. Танец трех озорных девушек из балета «Медный всадник» 3. Лядов А. Мазурка Ля мажор 4. Григ Э. Колыбельная соль мажор 5. Романс или песня (по выбору студента)
струнный с двумя баянами и гуслями	1. Чайковский П. Песня косаря из «Времен года» 2. Чайковский П. Масленица из «Времён года» 3. Равель М. Сонатина для фортепиано, ч. II 4. Бородин А. Мазурка До мажор из «Маленькой сюиты» для фортепиано Романс или песня (по выбору студента)

V семестр

1.Сделать инструментовку для следующих составов:

Состав	Примеры произведений
Квартет домр	Лядов А. Танец комара
Секстет балалаек	Глазунов А. Соч. 49, гавот, ч. II Чайковский П. Юмореска для фортепиано
Смешанный ансамбль	Лядов А. Гротеск на черемисскую тему
Увеличенный состав оркестра	Дебюсси К. Девушка с волосами цвета льна Дебюсси К. Ароматы и звуки реют в вечернем воздухе Григ Э. Деревенский танец Прокофьев С. Гавот соль минор Рахманинов С. Прелюдия Ре минор Яруллин Ф. Балет «Шурале»: 2 – 3 номера по выбору Щедрин Р. Подражание Альбенису Мясковский Н. Причуды Шостакович Д. Прелюдия Ре минор из «24 прелюдий для фортепиано»
Ансамбль струнных инструментов (задание для	Мотов В. Возле речки, возле моста

баянистов)	
Для домры с оркестром	Городовская В. Песня для домры и фортепиано Цыганков А. Перевоз Дуня держала Кабалевский Д. Концерт для скрипки, ч. II
Ансамбль баянов	Глиэр Р. Танец голландских моряков из балета «Медный всадник» Лист Ф. Венгерская рапсодия № 2 Чайковский П. Вальс из Симфонии № 2 Мусоргский М. Картинки с выставки: 2 – 3 пьесы по выбору
Дуэт баянов (задание для струнников)	Будашкин Н. Русская увертюра Фомин Н. Две обработки русских народных песен для оркестра
Дуэт малой и альтовой домр (задание для баянистов)	Бетховен Л. Менуэт из «Сонаты» соч. 49, № 2
Для балалайки с оркестром	Василенко С. Вальс из «Сюиты» для балалайки и фортепиано
Струнный состав с двумя баянами и гуслями	Холминов А. Ноктюрн из «Сюиты» для баяна Чайкин Н. Гуцульский танец для баяна Мясков Н. Украинский танец для баяна Репников А. Скерцо для баяна

2. Выполнить переинструментовку с симфонической партитуры одного из следующих произведений:
Н. Жиганов. Сюита на татарские темы, ч. I – Райхан
Н. Жиганов. Лярго из Симфонии № 5 (переинструментовка с симфонической партитуры)
Яхин Р. Концерт для фортепиано с оркестром, ч. II (переинструментовка с симфонической партитуры)
Жиганов Н. Сюита на татарские темы, ч. III – Зариф (переинструментовка с симфонической партитуры)
Прокофьев С. Улица просыпается и Танец антильских танцовщиц из балета «Ромео и Джульетта»
Музафаров М. Концерт для скрипки с оркестром, ч. III – Финал
Жиганов Н. Сюита на татарские темы, ч. IV – Уфа – Чилябе
Дворжак А. Славянский танец (по выбору)
Римский-Корсаков Н. Сюита «Шехерезада»: чч. II и III

Список произведений для инструментовки и переинструментовки носит рекомендательный характер. Репертуар для инструментовки может быть составлен из иных произведений с учетом требований настоящей программы.

6. Формы контроля

6.1. Формы текущего контроля:
– устные (собеседование);
– письменные (проверка выполненных работ).

Контроль самостоятельной работы обучающихся проводится регулярно путем представления выполненных работ, которые должны быть набраны в нотном редакторе Sibelius, для проверки правильности выполнения самих работ, а также для оценки уровня освоения набора партитур в электронном виде.
6.2. Форма итогового контроля: зачет в IV семестре, экзамен в V семестре.

На зачете студент должен:

- ответить на теоретические вопросы по пройденному лекционному курсу (основные вопросы приведены ниже);
- представить партитуру инструментованной пьесы и вокальный аккомпанемент для полного состава оркестра народных инструментов;
- сделать письменный анализ партитур по следующему плану:
    1. краткие сведения о композиторе и характер произведения;
    2. форма произведения;
    3. фактура, приемы оркестрового развития;
    4. выделение оркестровых функций;
    5. анализ голосоведения.

Основные вопросы:

1) назвать основные группы оркестра народных инструментов;
2) перечислить инструменты оркестра народных инструментов согласно их расположению в партитуре;
3) перечислить основные возможности каждого инструмента оркестра народных инструментов, применяемый исполнительский диапазон, тембровые особенности, специфику применения в оркестре.

На экзамене студент должен:

- представить переинструментовку с симфонической партитуры относительно крупного произведения или двух пьес с развитой фактурой для расширенного состава оркестра или оркестра татарской музыки, одно из представленных произведений может быть аккомпанементом солисту-инструменталисту;
- представить инструментовку одного – двух фортепианных произведений более сложного стиля и с развитой фактурой;
- выполнить письменную работу (8 тактов);
- ответить на теоретические вопросы по всему лекционному курсу, включая знание художественных и технических возможностей инструментов, используемых в оркестре народных инструментов, в т.ч. инструментов симфонического оркестра, а также на вопросы комиссии по представленным партитурам.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды самостоятельной работы	Формы контроля
1	Разделы 1 – 4	Освоение навыков работы в нотном редакторе Sibelius	Оформление готовых партитур в цифровом варианте и на бумажном носителе
2	Разделы 1 – 4	Инструментовка произведений для самостоятельной работы	Текущий контроль и проверка выполненных работ, зачет

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

Анисимова, Е. Инструментовка и переложение для оркестра народных инструментов [Текст] : учебно-методическое пособие для препод. и студ. теоретико-композиторского фак. музыкальных вузов по спец. "Композиция" / Е. Анисимова ; Казанская консерватория. - Казань : [б. и.], 2018. - 44 с. - ISBN 978-5-85401-241-6

Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра: Учебное пособие. М., Музыка, 2005

Шарафутдинов А. Инструментовка для народного оркестра (рукопись), Казань, 2003

7.2. Дополнительная литература

7.3.

Веккер В. Инструментовка баянных произведений для оркестра народных инструментов (методические указания для студентов 2-го курса дневного и 3-го курса заочного отделения специализации «Народные инструменты»). Челябинск, 1992

Вольфович В. Анализ оркестровой фактуры (методические указания по инструментовке для студентов дневного и заочного отделений специализации «Руководство самодеятельным оркестром народных инструментов»). Челябинск, 1989

Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов (гармоник). М., «Советский композитор», 1980

Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. Ленинград, «Музыка», 1985

Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. М., 1970

Шарафутдинов А. Опера Назиба Жиганова «Тюляк и Су-Слу»: особенности инструментовки для оркестра «Татарика»// Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства. История и современность: материалы Международной научно-практической конференции. Вып. 11/ Казанская консерватория. — Казань, 2019.

Шарафутдинов А. Из истории формирования оркестра народных инструментов ансамбля песни и танца Татарской государственной филармонии (60 — 70-е годы XX века)// Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства. История и современность: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Вып. 6/ Казанская консерватория. — Казань, 2014.

7.3. Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

1. Ресурс: RISM (RépertoireInternationaldesSourcesMusicales)

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. Музыкальные термины
   URL:http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/muzic/vocab.htm
5. Музыкальный справочник
   URL: http://mus-info.ru
6. Русские народные инструменты
   URL: http://folkinst.narod.ru/
7. «Музыкальный Клондайк» – информационный портал
   URL: http://www.muzklondike.ru
8. Культура-портал
   URL: http://www.kultura-portal.ru/
9. IMSLP - Petrucci Music Library (нотная википедия)
   URL: http://imslp.org/wiki/Main_Page
10. Канторион – Партитура бесплатно
    URL: http://ru.cantorion.org/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Техническое обеспечение дисциплины «Инструментовка» предполагает наличие аудиторий для индивидуальных занятий с музыкальными инструментами; наличие фонотеки, видеотеки, доступа каждого студента к библиотечным фондам и базам данных цифровых ресурсов, компьютерному оборудованию (желательно с мульти-медиа) с установленным в нем нотном редакторе Sibelius. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети «Интернет».

ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ

Разработчик: Богдан З.В., преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и навыков изучения, понимания и осуществления хозяйственной деятельности в сфере культуры.

Задачи дисциплины – знакомство студентов с особенностями экономических отношений, возникающих в процессе сохранения, создания и распространения культурных благ. Прежде всего, необходимо ознакомление студентов с теоретическими аспектами экономического регулирования культурной деятельности, позволяющими понять роль культуры в развитии цивилизованного общества, обязанности государства по ее поддержке, обосновать пути и методы такой поддержки. Кроме того, студенты должны получить представление об отраслевой специфике культуры, связанной с особенностями экономического функционирования различных субъектов культурной деятельности, использования организациями культуры всех видов ресурсов, системой хозяйствования.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Экономика культуры» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного плана образовательной программы.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций**
УК–2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	*Знать*: принципы формирования концепции проекта в реализация проектов рамках обозначенной проблемы; основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	Уметь: разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	Владеть: навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические	*Знать:* Знает: основные законы и закономерности функционирования экономики в различных областях

решения в различных областях жизнедеятельности	жизнедеятельности; ее основные понятия, основные принципы экономического анализа для принятия решений
	Уметь: анализировать информацию для принятия обоснованных экономических решений, применять экономические знания при выполнении практических задач
	Владеть: навыками использования основных положений и методов экономической теории при решении различных социальных и профессиональных задач

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика культуры» обучающийся должен:

знать: теоретические аспекты экономики культуры и ее экономических отношений; понятие, состав, основные характеристики экономики культуры и ее рынка; механизмы хозяйствования в отрасли культуры;

уметь: интерпретировать конкретную экономическую практику в сфере культуры с точки зрения перспектив ее социально-экономического развития; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах в отрасли культуры;

владеть: навыками сбора, систематизации и анализа фактологических данных о динамике развития отрасли «культура»; методами сбора информации методиками и приемами расчет социально-экономических показателей эффективности производства творческих продуктов; правовыми нормами, регулирующими экономические отношения в творческом секторе.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

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

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов 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 культура. 6.5. Коммерческое хозяйствование в отрасли культура. 6.6. Государственное регулирование коммерческой деятельности в культуре. 6.7. Некоммерческое хозяйствование в культуре. 6.8. Трансформации механизма хозяйствования театров. Анализ ситуаций

Тема 7. Ценообразование на продукцию культуры

5.2. Тематический план дисциплины

№	Название темы	Всего часов	Аудиторные часы		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары Практические занятия	Работа с рекомендованной литературой, домашние задания
1.	Культура как отрасль креативной экономики	9	2	2	5
2.	Отраслевая и организационная структура культуры	9	2	2	5
3.	Отношения собственности в отрасли культуры	12	3	3	6
4.	Экономические отношения по поводу интеллектуальной собственности в отрасли культуры	10	3	2	5
5.	Рынок продуктов отрасли культуры	10	3	2	5

№	Название темы	Всего часов	Аудиторные часы		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары Практические занятия	Работа с рекомендованной литературой, домашние задания
6.	Хозяйственный механизм организаций культуры	10	3	2	5
7.	Ценообразование на продукцию культуры	10	3	2	5
8.	Контроль	2	2		
Всего		72	21	15	36

6. Формы контроля

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.

6.1. Занятия лекционного типа

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана.

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.

6.2. Семинарские (практические) занятия

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
- участие в дискуссиях;
- выполнение проектных и иных заданий;
- ассистирование преподавателю в проведении занятий.

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.

6.3. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.

Цели самостоятельной работы:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, специальную литературу;
- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений и академических навыков.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается:

- цель и содержание задания;
- сроки выполнения;
- ориентировочный объем работы;
- основные требования к результатам работы и критерии оценки;
- возможные типичные ошибки при выполнении.

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной литературы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:

- просматривать основные определения и факты;
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;

- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя.

6.4. Выполнение домашнего задания

Домашнее задание оценивается по следующим критериям:

- Степень и уровень выполнения задания;
- Аккуратность в оформлении работы;
- Использование специальной литературы;
- Сдача домашнего задания в срок.

6.5. Эссе (реферат)

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса.

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, формулирования выводов.

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны.

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения.

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией.

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается.

Оценивание реферата входит в проектную оценку.

6.6. Курсовая работа (проект)

В курсе используются исследовательские методы обучения, предполагающие самостоятельный творческий поиск и применение знаний обучающимся. Курсовая работа (проект) — это письменная работа, которая строится по логике проведения классического научного исследования.

Целью проекта является повышение уровня профессиональной подготовки обучающегося. Проект формирует следующие компетенции:

- усвоение теоретического материала и путей его применения на практике;
- навыки творческого мышления;
- воспитание чувства ответственности за качество принятых решений;

- навык самостоятельной профессиональной деятельности;
- комплексная работа со специальной литературой и информационными ресурсами;
- научно-исследовательская деятельность.

Проект входит в индивидуальное портфолио обучающегося.

В случае наличия существенных замечаний руководителя работа возвращается обучающемуся на доработку.

Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы. Вопросы, задаваемые автору проекта, не должны выходить за рамки тематики проекта. При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается.

Выполнение доклада оценивается по следующим критериям:

- соответствие заявленной теме;
- уместность, актуальность и количество использованных источников;
- содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа);
- глубина проработки материала;
- качественное выступление с докладом (понятность, качество речи);
- ответы на вопросы аудитории;
- наглядность (использования иллюстраций, презентации).

Оценивание курсового проекта входит в проектную оценку.

6.7. Групповые и индивидуальные консультации

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на контактную работу.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1. 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).

7.2. Программные средства

1. ЭБС biblio-online.ru

8. Требования к материально-техническому обеспечению

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.).

ИСТОРИЯ ТАТАРСКОЙ МУЗЫКИ

Разработчик: Сайдашева З.Н.,профессор кафедры татарской музыки и этномузыкологии, доктор искусствоведения

1. Цели и задачи освоения 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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История татарской музыки» относится к части учебного плана Блока 1 «Дисциплины», формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина вырабатывает у студентов набор специальных знаний и компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.

Курс опирается на знания студентов, приобретенные ими в ссузе, имеет междисциплинарные связи с курсами «Музыкальная этнография», «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья», «Инструментоведение».

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и

	взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 6 семестре.

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		

5. Содержание дисциплины

Часть I. Формирование профессионализма в музыкальной культуре волжских мусульман

Тема 1. Устно-профессиональное творчество

Определение термина «профессиональный». Освещение значения «профессионального музыкального искусства» в трудах отечественных исследователей. Два вида профессионализма: устный и письменный. Исполнители устного профессионального искусства. Авторы письменной традиции музыкального искусства. Определение понятия «исполнительство-творчество». Тесная связь данного вида искусства с городской культурой. Особенности зарождения устного профессионализма у тюркских народов. Особенности развития устного профессионализма у тюрков Волжской Булгарии. Отличие городского мусульманского «народного профессионализма» от коллективного сельского творчества язычников.

Тема 2. Формирование исполнительского и композиторского профессионализма

Три типа исторического развития музыкальной культуры мусульман и их особенности. Причины усиления влияния русской и европейской культуры на рубеже XIX и XX веков. Развитие татарского просветительства. Джадидизм - как общественное

движение. Стремление татар к профессиональному образованию. Музыкальная жизнь русской части г. Казани. Интерес татар к русскому музыкальному искусству. Активное развитие любительской музыкальной деятельности. Зарождение концертной деятельности среди городских татар. Создание инструментальных ансамблей (*милли оркестрлар).* Появление первых артистов-инструменталистов и певцов. Развитие концертно-исполнительской практики. Появление "музыкальных ящиков", граммофонов. Основной репертуар граммофонных записей с татарской музыкой. "Романтический" интерес татар к своему фольклору. Появление первых сборников песен и наигрышей, составленных татарскими авторами. Зарождение композиторской деятельности.

Часть II. Татарская музыка в период строительства социализма (1920 – 1945)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Провозглашение 25 июня 1920 года Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). Начало культурного строительства. Создание художественного отдела. Деятельность музыкальной секции отдела. Организация симфонических концертов с включением обработок татарских народных песен. Формирование татарских хоровых коллективов при учебных заведениях и музыкально-просветительских учреждениях под руководством С.Габяши.

Подготовка образованных кадров из пролетарско-крестьянской среды и особенно из татар. Создание «народных музыкальных школ» в районах республики. Открытие Восточной консерватории (1921). Преподавательский состав. Создание музыкального техникума на базе Восточной консерватории (1922). Организация Татарского музыкального общества (Татмузо) как центра активной просветительской деятельности. Первый Всетатарский съезд клубных работников. Роль С.Сайдашева как создателя в регионе Волго-Камья первого национального театра с новым жанром - ***музыкальная драма.***

Усиление политизации музыкального искусства в 30-х годах. Тенденция к ускоренному развитию сценических жанров татарской музыки по европейскому образцу в обход естественного развития национальных форм. Создание постановлением бюро татарского обкома ВКП(б) Татарской оперной студии на базе Московской консерватории. Положительные и негативные стороны деятельности данного учебного заведения. Организация филармонии (Ансамбль песни и танца ТАССР), Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета.

Характеристика песенного быта. Функционирование радио, пропаганда татарской музыки, организация филармонии, Ансамбля песни и танца ТАССР, Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета. Формирование татарского музыкознания. Попытки теоретического осмысления развития профессиональной музыки. Роль С.Габяши как основоположника татарского музыкознания.

Тема 2. Султан Хасанович Габяши (1891 – 1942)

Краткая биография. Первые выступления в качестве пианиста. Первые сочинительские опыты. Театрально-музыкальное творчество. Преподавательская деятельность. Просветительская и фольклористическая деятельность. Габяши о татарской музыке и музыкантах. Уфимский период деятельности. Публикация учебных пособий на башкирском языке, сборника башкирских народных песен.

Тема 3. Салих Замалетдинович Сайдашев (1900 – 1954)

Основные вехи жизни и творчества. Учеба в Казанском музыкальном училище по классу фортепиано О. Родзевича. Деятельность как пианиста и руководителя инструментальных ансамблей. Начало композиторской деятельности в Татарском драматическом театре в качестве заведующего музыкальной частью и дирижёра.

Музыкальное оформление многих спектаклей и создание первых образцов жанра «музыкальная драма».

Характеристика музыкального стиля музыки Сайдашева. Яркая национальность, высокое художественное мастерство. Жанровые и интонационные истоки. Принципы музыкально-тематического развития. Роль мелодики в тематическом развитии музыки как основы обобщенного выражения творческой мысли.

Музыкальная драма Сайдашева «Зәнгәр 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. Причны 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 участи 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 «Хуҗа Нәсретдин» 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, привлекшая 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 ҡәҗәрләре» (Жемчужины народные). Произведения для детей – музыкальные и литературные.

Тема 4. Александр Сергеевич Ключарев (1906 – 1972)

Творческий и жизненный путь. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе фортепиано О. Родзевича. Работа заведующим музыкальной частью Татарского театрального техникума, музыкальным руководителем Марийского драматического театра (Йошкар-Ола) и Московского рабочего театра. Учеба в Московской консерватории им. П. Чайковского (1932 – 1934) в классе композиции у Р. Глиэра. Уфимский период жизни композитора (1934 – 1937). Казанский период. Работа композитора в качестве главного редактора музыкального вещания Татарского радиокомитета (1937-1938), заведующего Кабинетом музыкального фольклора Управления по делам искусств при Совете Министров ТАССР (1938-1951). Художественное руководство Ансамблем песни и танца ТАССР (1939-1940 и 1968-1970) и Татарской государственной филармонией (1940-1942, 1951-1953).

Широкий жанровый круг его творчества – от обработок народных песен до балетов и симфоний. Театральная музыка композитора. Симфоническая музыка жанрово-характерного плана. Балет «Тау экияте» – «Горная быль» (либретто А. Ключарева и Р. Хисамова) на основе башкирских легенд и сказок. Сочетание реалистических картин народной жизни о 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 симфонияи «Сабантуй» (Государственная премия в 1970 г.). Произведения для детей: фортепианные циклы: «Альбом пьес для детей», «Десять пьес для фортепиано», «Двенадцать зарисовок», «Матюшинские эскизы», отдельные пьесы. Прочное место их в концертном и педагогическом репертуаре. Камерно-вокальное творчество композитора. Широкая популярность этих произведений.

Ярко выраженная индивидуальность, национальная самобытность, опора на традиции русской и зарубежной музыкальной классики в стиле композитора. Философская глубина замысла, изобретательность мелодического и гармонического развития, мастерство оркестрового письма, стройность музыкальной формы, разнообразие приемов использования татарского музыкального фольклора – основные качества его произведений.

Активная музыкально-общественная и государственная деятельность композитора. Назиб Жиганов как ректор и профессор Казанской консерватории. Его роль в формировании системы профессионального музыкального образования в Татарстане. Открытие Средней специальной музыкальной школы-десятилетки (ныне ССМШ-колледж) при Казанской государственной консерватории по его инициативе. Жиганов - активный инициатор создания в республике симфонического оркестра.

Тема 3. Рустем Мухамет-Хазеевич Яхин (1921 – 1993).

Творческий и жизненный путь. Учеба в Детской музыкальной школе №1. Продолжение учебы в Московском музыкальном училище (1938 – 1941). Продолжение учебы в Московской консерватории после войны в классе В. М. Эпштейна как пианист и как композитор - в классе профессора Ю. А. Шапорина. Представление в качестве дипломной работы Концерта для фортепиано с оркестром (первая часть). Возвращение в Казань (1950). Завершение фортепианного концерта, ставшего первым образцом данного жанра в татарской музыке. Композиторская и концертная деятельность Р.Яхина.

Инструментальное и вокальное творчество композитора. Преломление жанрово-стилевых традиций романтического музыкального искусства. Яхин – как один из самых выдающихся мастеров камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки,

поднявшим на новый уровень жанры татарской песни и романса, национально-характерной инструментальной миниатюры.

Большой вклад композитора в развитие современной татарской вокальной культуры. Расширение стилевого 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 Фарида 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 «Сайдашстан». 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.Калимуллиным. Организация и проведение международных фестивалей «Европа-Азия». Его значение в развитии музыкальной культуры РТ. Выход татарской музыки на широкую международную орбиту звучания. Членство СК РТ в Международной ассоциации современной музыки (АСМ). Творческий подъем в области камерно-инструментальной музыки. Причины этого. Активная деятельность в этой области Р.Калимуллина. Усиление творчества в области симфонической музыки на рубеже XX и XXI веков. Новаторские произведения в этой области в творчестве Ш.Шарифуллина, Ш.Тимербулатова, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой, М.Шамсутдиновой. Новые произведения Р.Ахияровой и Л.Любовского в области музыкально-сценических жанров. Гармоничное и умелое сочетание авангардного опыта Запада с содержательным смыслом татарских музыкальных традиций. Положительные примеры подобного синтеза в некоторых произведениях Ш.Шарифуллина, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой и особенно в творчестве молодых композиторов Р.Салимова, Э.Галимовой, Э.Низамова, З.Рауповой.

Тема 2. Шамиль Камильевич Шарифуллин (1949 – 2007)

Учеба в Казанском музыкальном училище, Казанской гос. консерватории в классе композиции А.Монасыпова и А.Луппова и а ассистентуре-стажировке Московской консерватории (класс Т.Хренникова). Активная фольклористическая деятельность композитора. Хоровые концерты Ш.Шарифуллина. Присуждение Государственной премии им.Г.Тукая за эти произведения. Новаторские произведения в области симфонической музыки («Диалоги сфер», «Джиен»). «Восточные» мотивы в балете «Юсуф и Зулейха». Преподавательская деятельность композитора.

Тема 3. Шамиль Харисович Тимербулатов (1950 – 2013)

Годы учебы в Казанском музыкальном училище, консерватории в классе композиции А.Б.Луппова. Огромная популярность его дипломного произведения «Концерта для баяна». Активная деятельность на рубеже веков в области монументальных симфонических произведений. Основная тематика его симфоний-ораторий «Надежда», «Женский лик Победы», «Огненная память». Тяготение в этой области к синтезу симфонического и вокального искусства. Отражение в его музыке объективных образов, народно-национальной почвенности. Яркая, жизнеутверждающая восторженность музыки его фортепианных концертов Первого «Моя Казань» и Второго, а также Концерта для скрипки с оркестром.

5.2. Распределение часов по темам и видам занятий

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Л	СРС	Всего часов
1	2	3	7	8
Часть I. Формирование профессионализма в музыкальной культуре волжских мусульман				
1	Тема 1. Устно-профессиональное творчество	2	4	6

2	Тема 2. Формирование исполнительского и композиторского профессионализма	2	4	6
	Часть II. Татарская музыка в период строительства социализма (1920 – 1945)			
3	Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры	2	4	6
4	Тема 2. Султан Хасанович Габяши	2	4	6
5	Тема 3. Салих Замалетдинович Сайдашев	2	4	6
6	Тема 4. Фарид Загидуллович Яруллин	2	4	6
	Часть III. Татарская музыка в период «зрелого» социализма			
7	Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры	2	4	6
8	Тема 2. Мансур Ахметович Музафаров	2	4	6
9	Тема 3. Джаудат Харисович Файзи	2	4	6
10	Тема 4. Александр Сергеевич Ключарев	2	4	6
	Часть IV. Татарская музыка последних лет господства социализма			
11	Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры	2	4	6
12	Тема 2. Назиб Гаязович Жиганов	2	4	6
13	Тема 3. Рустем Мухамет-Хазеевич Яхин	2	4	6
14	Тема 4. Алмаз Закирович Монасыпов	2	4	6
15	Тема 5. Фасиль Ахметович Ахметов	1	3	4
16	Тема 6. Ренат Ахметович Еникеев	1	3	4
	Часть V. Татарская музыка в постсоветский период (с 1990 гг.)			
17	Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры	2	4	6
18	Тема 2. Шамиль Камильевич Шарифуллин	1	3	4
19	Тема 3. Шамиль Харисович Тимербулатов	1	3	4
	Зачет	2		
		36	72	108

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды самостоятельной работы	Формы контроля
Часть I. Формирование профессионализма в музыкальной культуре волжских мусульман			
1	Тема 1. Устно-профессиональное творчество	– проработка лекционного материала – знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
2	Тема 2. Формирование исполнительского и композиторского профессионализма	– проработка лекционного материала – знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Семинар. Зачет
Часть II. Татарская музыка в период строительства социализма (1920 – 1945)			
3	Тема 1. Общая характеристика	– проработка лекционного материала	Собеседование (фронтальный опрос).

	музыкальной культуры	– знакомство с источниками	Зачет
4	Тема 2. Султан Хасанович Габяши	– проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
5	Тема 3. Салих Замалетдинович Сайдашев	– проработка лекционного материала – знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
6	Тема 4. Фарид Загидуллович Яруллин	– проработка лекционного материала – знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
Часть III. Татарская музыка в период «зрелого» социализма			
7	Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры	– проработка лекционного материала – знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
8	Тема 2. Мансур Ахметович Музафаров	– проработка лекционного материала – знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Семинар. Зачет
9	Тема 3. Джаудат Харисович Файзи	– проработка лекционного материала – знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
10	Тема 4. Александр Сергеевич Ключарев	– проработка лекционного материала – знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Семинар. Зачет
Часть IV. Татарская музыка последних лет господства социализма			
11	Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры	– проработка лекционного материала – знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Семинар. Зачет
12	Тема 2. Назиб Гаязович Жиганов	– проработка лекционного материала – знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Семинар. Зачет
13	Тема 3. Рустем Мухамет-Хазеевич Яхин	– проработка лекционного материала – знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Семинар. Зачет
14	Тема 4. Алмаз Закирович Монасыпов	– проработка лекционного материала – знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Семинар. Зачет
15	Тема 5. Фасиль Ахметович Ахметов	– проработка лекционного материала – знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Семинар. Зачет
16	Тема 6. Ренат Ахметович Еникеев	– проработка лекционного материала – знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Семинар. Зачет
Часть V. Татарская музыка в постсоветский период (с 1990 гг.)			
17	Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры	– проработка лекционного материала – знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Семинар. Зачет
18	Тема 2. Шамиль Камильевич Шарифуллин	– проработка лекционного материала – знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Семинар. Зачет
19	Тема 3. Шамиль Харисович	– проработка лекционного материала	Собеседование (фронтальный опрос).

	Тимербулатов	– знакомство с источниками	Семинар. Зачет

7. Формы контроля

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

7.2. Формой итогового контроля являются зачет в форме ответов на вопросы по пройденному материалу в конце 6 семестра. При ответе на вопросы на итоговом зачете оцениваются:

1. полнота и информационная насыщенность ответа;
2. привлечение материалов (первоисточников), вынесенных на самостоятельное ознакомление;
3. грамотность формулировок;
4. хорошая ориентация в понятийном и терминологическом аппарате дисциплины.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. 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.

8.2. Дополнительная литература

1. Творческое наследие Назиба Жиганова в контексте современной культуры: Материалы научно-практ. конференции с международным участием (Казань, 7 октября 2013 года). Жигановские чтения -2013 / Казанская консерватория ; общ. ред. В. Р. Дулат-Алеев; сост. Л. А. Яковлева. - Казань, 2015. - 152с.
2. Салих Сәйдәшев: фәнни-популяр җыентык / сост.: Р. Ахмеров, Р. Миннуллина; муз. ред. Ш. Х. Монасыпов. - Казань: Җыен, 2017. - 687с.: фот. - (Шәхесләребез = Знаменитые личности). - На тат. и рус. яз.
3. Звуковое пространство композиторов Татарстана: Очерки. Интервью. Воспоминания / Союз композиторов Республики Татарстан; сост.: Р. Г. Усеинова, М. П. Файзулаева. - Казань: Музыка России, 2014. - 296 с. - (К 75-летию Союза композиторов Республики Татарстан).
4. Ислам и музыка: работы татарских богословов Х.Г. Габаши, Р. Фахретдин, Г. Баруди, Х. Кильдебаки / сост., пер., авт. предисл. Г. Сайфуллина. - Казань: Тат. кн. изд-во, 2015. - 383 с. - (Антология татарской богословской мысли).
5. Из истории музыкальной культуры и образования в Казани: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Г. Кантор; Казанск. гос. консерватория. Казань, 1994.
6. Кантор Г. Музыкальный театр в Казани XIX − начала XX века. Казань, 1997.
7. Касаткина Г. Современная тема в оперном творчестве Н.Жиганова // Музыка и современность: Сб. ст. Вып. 9 / Сост. И ред. Д. Фришман. М., 1975. С. 95-131.
8. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 2 апреля 2014 года). Вып. 7 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2015. - 372с.
9. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1

апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.

10. Звуковые пространства Софии Губайдулиной: Материалы научно-практической конференции (Казань, 23 октября 2015 года). Губайдулинские чтения / Казанская консерватория, Центр современной музыки С. Губайдулиной; сост.: Л. Р. Монасыпова, Р. Г. Усеинова; науч. ред. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 128с. - (Губайдулинские чтения).

11. Луппов А.Б. Долгий путь к Музыке / А. Б. Луппов; авт. предисл. Л. А. Федотова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2016. - 86с.: фот.

12. Любовский Л. Жизнь - симфония / Л. Любовский. - СПб: Композитор, 2015. - 204с.

13. Музыка как национальный мир искусства: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23-25 апреля 2015 года) / Казанская консерватория; сост., отв. ред. Е. Порфирьева. - Казань: [б. и.], 2015. - 452с.

14. Хасанова А. Ритмический строй музыки С.Сайдашева / А. Хасанова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 340с.

15. Валиахметова, А.Н. Музыкальная культура в Татарстане (середина XIX - первая четверть XX века): учебное пособие для вузов по спец. 050601. 65 (030700) (ДПП.Р.ОО - национально-региональный (вузовский) компонент) / А. Н. Валиахметова. - 2-е изд., доп. - Казань: Изд. ТГГПУ, 2009. - 232 с.: фот.

16. Сайдашева З. Очерки по татарской музыке / З. Сайдашева; Союз композиторов Республики Татарстан, Казанская консерватория. - Казань: Халкыбыз мирасы, 2015. - 260с. - на рус. и тат. яз.

8.3. 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

9. 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

ТАТАРСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Разработчик:Макаров Г.М.,доцент кафедры татарской музыки и этномузыкологии, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основной **целью** дисциплины является формирование представлений о татарской традиционной музыкально-инструментальной культуре.

Задачами дисциплины являются: ознакомление с материалами по истории и теории старотатарского инструментального искусства; знакомство с инструментальной культурой как явлением общеисторического процесса, где исследуются функции инструментального искусства в социально-коммуникативной сфере общества в связи с мифологией, религиозными представлениями, а также динамикой трансформации культуры в ходе исторического развития; изучение конструктивно-технологических особенностей развития музыкальных инструментов (МИ) в татарской культуре; изучение проблем и задач, стоящих перед современным этноинструментоведением.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Татарская традиционная музыкально-инструментальная культура» является элективной дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» и формирует у студентов набор специальных знаний и компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.

Курс опирается на знания студентов, приобретенные ими в ссузе, имеет междисциплинарные связи с курсами «История татарской музыки», «Музыкальная этнография», «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья».

1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 6 семестре.

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		

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. ***Ознакомлению с материалами по истории и теории старотатарского инструментального искусства***

Обзор содержания курса. Музыкальные инструменты. Инструментальная музыка. Историчность развития инструментальной культуры. Особенности традиционных и научных знаний, представлений в области истории и теории татарского инструментального искусства: в научном осмыслении и народном общественном сознании. Устная и письменная память этнокультурных сообществ. Доисламские и исламские формы познания, европейские научные традиции Нового времени в изучении татарской инструментальной культуры (ИК). Принципы органофонической и историко-стилевой классификации явлений татарской ИК в этноинструментоведческой литературе. Стилевые направления и исторические этапы развития татарской ИК.

Тема 2. ***Анализ произведений народно-инструментальной музыки и связей татарской культуры с инструментальным искусством***

Магические и заклинательные инструментальные традиции в обрядовом искусстве татарских *имче, багучы, кюрязя, белемче* (знахарей, шаманов). Использование муз. инструментов для снятия порчи, лечения людей и животных, для воздействия на стихийные силы природы. Наигрыши: *«Шайтан куу мәкаме», («Макам изгнания злого духа»), «Ат чабыштыру мәкаме» («Макам конных скачек»)*. Звукоподражательные наигрыши: *«Аккошлар сайравы» («Лебединое пение»), «Аккошлар йөгертү» («Лебединый бег»), «Торна көе» («Журавлиный наигрыш»).* Инструментальные пьесы, посвященные историческим событиям: *«Казан алынган көй» («Наигрыш взятия Казани»), «Сөембикә ханым көе» («Наигрыш госпожи Сююмбике»).*

Старотатарские традиции сказительства. Сказители (чичян, джырау, бакшы) и их место в татарском музыкально-поэтическом искусстве. Музыкальная характеристика примеров искусства речитации, сохранившихся в татарском фольклоре. Сведения о творчестве сказителей Асана Кайгы, Джиряна Чичяна, Сабирджана Акына, Байчыгави Акына, Акмуллы.

Исламское классическое музыкально-поэтическое искусство X – XVI вв. и особенности его развития в татаро-булгарской культуре. Музыкальная жизнь ханского двора Казани XV –середины XVI вв. Придворные ансамбли. Особенности музыкально-поэтических жанров. Творчество ученого-музыканта и педагога *Дервиша Шади Хабаши*. Военно-церемониальные традиции в татарском средневековом государстве. Инструментальный состав. Общий историко-типологический анализ военных оркестров Ближнего и Среднего Востока. Арузная метрика и ритмика письменной поэзии и ее роль в организации музыкального ритма в старотатарских классических музыкальных композициях. Музыкально-поэтические жанры татарского классического искусства. В поэзии: *баит, рубаи, газель, касыда, мунаджат*; в вокальном искусстве: *накш, савт, тасниф*.

Изменения в инструментальной и музыкально-поэтической структуре искусства Казанского ханства со второй половины XVI века. Прекращение традиций городского элитарного искусства. Музыкально-поэтические, инструментальные традиции в суфийском, дервишском искусстве орденов Накшбандия, Ясавия в Поволжье. Татарское общество на рубеже перехода от позднего средневековья к Новому времени (конец XIX в.). Зарождение движения «ислах» и «джадидизм». Секуляризация татарского общества. Отход от конфессионального на национально-этнический уровень самосознания. Забвение староклассических музыкально-поэтических и инструментальных традиций татарского искусства.

Тема 3. ***Изучение конструктивно-технологических особенностей развития музыкальных инструментов (МИ) в татарской культуре***

Бубны (дөңгер, дөмбер) в древних этнических традициях доисламской культуры. Старотрадиционные духовые инструменты. Флейтовые – *көпшә курай, нугай курай, җиз курай (казан курае), сыбызгы, таш сыбызгы*. Язычковые – *сорнай, камыл* (типы шалмея), *шыбыр, кубыз, бызгы* (виды волынки-пузыря). Амбюшурные – *быргы, кәрнәй, мөгез.*

Функции, технология изготовления, музыкально-исполнительские особенности, репертуар и историко-типологический анализ. Самозвучащие инструменты – *кыңгырау* (колокольчики), *кутаз* (ботало), *чаң, чәмбәр* (колокола), *чаңчалгы* (военный гонг)*,чөлдермә, шөлдер* (колокольчики), *гасатаяк, дандалай* (погремушки) и др; шумовые инструменты – *шакылдавык, сырлы бәләк* (трещотки), *тукмак* (колотушки). Органофоническая и историко-типологическая характеристика.

Инструменты сказителей: *чанг* (чәң) – вид древней дугообразной арфы в тюрко-иранском искусстве; *кункау, ятаган.*

Двухструнный хордофон *думбыра* (домбра) в татарской культуре. Особенности музыкального содержания и исполнительского искусства.

Древний смычковый инструмент *кылкубыз*. Историческое развитие и его место в татарской культуре. Особенности репертуара. Музыкально-выразительные возможности.

Ударный инструмент *даф* (бубен). Исполнительские особенности видов арузных метров, ритмов в старотатарской классической музыке.

Музыкальные инструменты в практике дервишского искусства. Общие сведения об инструментах: *танбур, гыйжжык, нәй, канун, чимбал*. Жизнь и творчество деятелей татарской культуры XVIII – XIX веков: танбурист Джагфар ас-Сафари, Габдрахим Утыз-Имяни, Габделджаббар Кандалый, Таджуддин Ялчигул, Шигабутдин Марджани, Каюм Насыри.

Тема 4. Изучение проблем и задач, стоящих перед современным этноинструментоведением

Новое время. Формирование структур культуры на этапе развития татарского этнического сообщества как буржуазной нации. Появление и адаптация новых европейских инструментов и жанров музыкального искусства. Скрипка, раздвижная фисгармония (әргән), гармоника, фортепиано, мандолина. Музыкально-механические шкатулки «Mira», «Simfonium», «Stella», «Ariston». Творчество музыкальных мастеров Гарифа Минкина, Гилязутдина Сайфуллина.

Создание условий для практической реализации механизма преемственности живых, функционирующих в народе инструментальных традиций. Реконструкция исторически существовавших ранее инструментов, восстановление репертуара и исполнительских приемов. Создание условий для восстановления ранее нарушенных структур всего исторического комплекса традиционного инструментального искусства, что необходимо для выравнивания экологического равновесия татарской традиционной культуры.

5.2. Распределение часов по темам и видам занятий.

№№ п/п	Наименование тем и разделов	Ауд.зан.	СРС	Всего
1	Ознакомлению с материалами по истории и теории старо-татарского инструментального искусства	6	12	18
2	Анализ произведений народно-инструментальной музыки и связей татарской культуры с инструментальным искусством	10	22	32
3	Изучение конструктивно-технологических особенностей развития музыкальных инструментов (МИ) в татарской культуре	10	20	30
4	Изучение проблем и задач, стоящих перед современным этноинструментоведением	8	18	26

	Зачет	2		
	Всего	**36**	**72**	**108**

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды самостоятельной работы	Формы контроля
1	Ознакомлению с материалами по истории и теории старотатарского инструментального искусства	1. проработка лекционного материала; 2. конспектирование источников;	Фронтальный опрос. Проверка конспектов. Зачет.
2	Анализ произведений народно-инструментальной музыки и связей татарской культуры с инструментальным искусством	1. проработка лекционного материала; 2. конспектирование источников; 3. анализ инструментальных образцов.	Фронтальный опрос. Проверка конспектов, анализа. Зачет.
3	Изучение конструктивно-технологических особенностей развития музыкальных инструментов (МИ) в татарской культуре	1. проработка лекционного материала; 2. конспектирование источников;	Фронтальный опрос. Проверка конспектов. Зачет.
4	Изучение проблем и задач, стоящих перед современным этноинструментоведением	1. проработка лекционного материала; 2. конспектирование источников;	Фронтальный опрос. Проверка конспектов. Зачет.

7. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Татарская традиционная музыкально-инструментальная культура» установлен в соответствии с учебным планом.

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

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

Перечень вопросов к зачету

Перечень вопросов для зачета

1. Особенности традиционных и научных знаний, представлений в области истории и теории татарского инструментального искусства: в научном осмыслении и народном общественном сознании.

2. Принципы органофонической и историко-стилевой классификации явлений татарской ИК в этноинструментоведческой литературе.
3. Стилевые направления и исторические этапы развития татарской ИК.
4. Магические и заклинательные инструментальные традиции в обрядовом искусстве татарских *имче, багучы, кюрязя, белемче* (знахарей, шаманов).
5. Старотатарские традиции сказительства.
6. Музыкальная характеристика примеров искусства речитации, сохранившихся в татарском фольклоре.
7. Творчество сказителей Асана Кайгы, Джиряна Чичяна, Сабирджана Акына, Байчыгави Акына, Акмуллы.
8. Исламское классическое музыкально-поэтическое искусство X – XVI вв. и особенности его развития в татаро-булгарской культуре.
9. Музыкальная жизнь ханского двора Казани XV –середины XVI вв. Придворные ансамбли. Особенности музыкально-поэтических жанров.
10. Творчество ученого-музыканта и педагога *Дервиша Шади Хабаши*.
11. Военно-церемониальные традиции в татарском средневековом государстве. Инструментальный состав.
12. Общий историко-типологический анализ военных оркестров Ближнего и Среднего Востока.
13. Изменения в инструментальной и музыкально-поэтической структуре искусства Казанского ханства со второй половины XVI века.
14. Музыкально-поэтические, инструментальные традиции в суфийском, дервишском искусстве орденов Накшбандия, Ясавия в Поволжье.
15. Инструментальная культура Нового времени.
16. Творчество музыкальных мастеров Гарифа Минкина, Гилязутдина Сайфуллина.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Макаров Г.М. Традиционные духовые музыкальные инструменты татар Волго-Камья (Проблемы генезиса и исторической реконструкции) / ИЯЛИ им Г.Ибрагимова. Казань, 2006.
2. Нигмедзянов М. Татарская народная музыка. Казань, 2003.
3. Сайдашева З.Н. Татарская музыкальная этнография. Казань, 2007.

8.2. Дополнительная литература

1. Макаров Г. М. Традиционные музыкальные инструменты кряшен // Искусство кряшен. Каталог выставки «Искусство кряшен» в рамках проекта «Искусство народов Поволжья» – Казань, 2013.- С.66-69.
2. Макаров Г. М. Позднесредневековая музыкально-инструментальная культура татар // Историко-этнографический атлас татарского народа. – Москва, 2008. - С. 121 - 147.
3. Макаров Г. М. Староэтнические думбра и смычковый кубыз татар Поволжья // Алтай – золотая колыбель тюркского народа: Материалы науч.-практич. конф. (Усть-Каменогорск, 26-27 августа 2011 г.). – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 124–140.
4. Макаров Г.М. Двухсторонние барабаны татар Волго-Камья // Из истории татарской музыкальной культуры: Науч. труды Казанской консерватории. Вып.2. – Казань, 2010. – С. 54–68.
5. Макаров Г.М. Домбра татар Среднего Поволжья // Страницы истории татарской музыкальной культуры. Казань, 1991.
6. Макаров Г.М. Использование произведений старотатарского музыкально-поэтического наследия в учебном процессе // Музыка и педагогика. – Казань, 2000, с.119-127.

7. Макаров Г.М. Танбурист Джагфар ас-Сафари // Региональная научно-практическая конференция.– Альметьевск, 1999.
8. Нигмедзянов М.Н. Исторические сведения о татарской музыке. – Татарские народные песни. – Казань, 1984.
9. Халитов Р.Ф. Татарские народные духовые музыкальные инструменты. – В сб.: Музыка и современность. Актуальные проблемы татарской музыки. – Казань, 1980.
10. Яковлев В.И. Традиционные музыкальные инструменты народов Среднего Поволжья. – Казань, 1991.

8.3. Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

http://folk.ru/ - портал «Русский фольклор в современных записях»
http://www.folkinfo.ru/ - Фольклорно-информационный портал
http://www.ruthenia.ru/ - портал «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика»
http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал.
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»
http://feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»

9. 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.

НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Разработчик: Сайдашева З.Н.,профессор кафедры татарской музыки и этномузыкологии, доктор искусствоведения

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины является изучение фольклора как особого типа художественной культуры — культуры устной традиции; воспитание интереса к фольклорному наследию.

Задачей дисциплины является научить будущего музыканта самостоятельно ориентироваться в народных музыкальных культурах, определять их типологические виды, понимать их внутреннюю структуру; анализировать музыкальные тексты, сопрягать фольклорный материал с профессиональной музыкой фольклорного направления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, и формирует у студентов набор специальных знаний и компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.

Курс опирается на знания студентов по русскому языку, приобретенные ими в ссузе, имеет междисциплинарные связи с курсами «История татарской музыки», «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья», «Инструментоведение».

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах	*Знать*: – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа,в т.ч. контроль	**3**	36	3	
Самостоятельная работа		72		

Общая трудоемкость:		108		

5. Содержание дисциплины

Тема 1. Русская школа музыкальной этнографии

Первый период (с конца XVIII до второй половины XIX вв.), отмеченный романтическим увлечением красотой народного музыкального творчества. Сборники народных песен В.Ф.Трутовского, Н.А.Львова и И.Прача, И.Д.Герстенберга и Ф.А.Дитмара, Кирши Данилова, Даниила Кашина. Проявление интереса к национальной самобытности русской народной песни и начало исследования национальной специфики её мелодики. Вклад В.Ф.Одоевского как основателя школы научных исследований русской музыкальной этнографии.

Второй период развития (1850 – 1890 гг.). Проявление этнографического интереса к музыкальному фольклору крестьян. Вклад композиторов в эту деятельность. Сборники М.Балакирева и Н.Римского-Корсакова. Сборники народных песен музыкантов-любителей М.Стаховича, Ю.Мельгунова, Н.Пальчикова, Н.Лопатина и В.Прокунина. Первые экспедиции для записей мелодий народных песен. Появление первых попыток записей многоголосия. Активное развитие научной мысли по русскому фольклору. Две линии исследовательской деятельности. Первая – продолжение изучения специфики музыкального мышления. Яркое отражение данной темы в трудах А.Н.Серова и П.П.Сокальского. Вторая линия научных исследований, связанная с проблемой взаимосвязи слова и музыки в народной песне. Отражение этой линии в трудах С.Н.Шафранова, А.С.Фаминцына, А.Григорьева и др. Формирование интереса к социологическому осмыслению русского народного многоголосия (С.Я.Капустин).

Третий период (1876 – 1930 гг.). Использование звукозаписывающей аппаратуры и возникновение сравнительного музыкознания (этномузыкологии). Деятельность Е.Э.Линевой как первой фольклористки, применившей фонограф для записи многоголосных песен. Начало организованного характера собирательской работы. Деятельность Песенной комиссии Русского географического общества (С.-Петербург) и Музыкально-этнографической комиссии Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (Москва). Развитие русской этномузыкологии. Вклад в эту область А.Л.Маслова. Органичное сочетание в его трудах этнографического, исторического и музыкально-аналитического методов исследования. Значение работ Б.Асафьева этого периода для русской школы музыкальной этнографии.

Четвертый период (1930 – 1970 гг.). Отражение социальных изменений (массовая коллективизация, разрушение сельской общины) на методике научного подхода к исследованию фольклора. Изучение фольклорных жанров, отвечающих советской действительности. Тенденция к сужению специализации наук. Разделение этномузыкологии на два течения: официозную и «теневую». Значение работ К.В.Квитки в этот период. Два периода его деятельности: киевский и московский (с 1933 г.). Активная деятельность в области изучения музыкального фольклора учеников Асафьева – З.В. Эвальд и Е.В.Гиппиуса. Постепенное усиление научно-теоретического уровня музыкальной этнографии, вызвавшее проблемы совершенствования методов нотной записи песен. Повышение требований к обработке фольклорного материала, его систематизации и хранению.

Пятый период. Расцвет музыкальной этнографии. Изменение методологии исследований произведений музыкального фольклора. Усиление технической оснащенности в области собирания фольклора, особенно в области фиксации многоголосия (многомикрофонная запись). Совершенствование методов нотной записи. Публикация огромного количества фольклорных сборников. Комплексный подход в исследовании музыкального фольклора в тесной связи с другими науками. Деятельность известных

этномузыкологов Москвы (А.В.Руднева, В.М.Щуров, Э.Е.Алексеев, А.А.Банин, Б.Ефименкова и др.) и Санкт-Петербурга (Ф.А.Рубцов, И.И.Земцовский и др.).

Основные методологические направления русской школы музыкальной этнографии.

Активное использование в музыкальной этнографии методов и приёмов других наук. ***Эволюционистский метод.*** Зависимость формирования культуры, по мнению сторонников данного метода, от природных закономерностей. Влияние внешней среды на ускорение или замедление темпа развития культуры, что явилось причиной сосуществования всех стадий культуры: от примитивных до высокоразвитых. Использование метода *реконструирования* первоначальных фаз развития культуры. Возможность использования метода реконструкции в музыкальной этнографии в исследовании народно-музыкальной традиции с привлечением широкого круга историко-культурного материала. ***Исторический метод*** сводится к технике исследования хорошо документированных источников как письменных, так и материальных. Использование в музыкальной этнографии метода *картографической проекции* отдельных явлений в пространстве и времени (музыкально-выразительные средства, инструменты, обряды и т.д.). ***Социологический метод*** предохраняет от случайного и одностороннего выбора материала, благодаря использованию метода районированной выборки путем заполнения и обработки анкетных данных. В музыкальной этнографии особенно необходим метод ***социальной психологии,*** способствующий изучению личностных свойств индивидов в тесной связи с окружающей средой. Активное использование в музыкальной этнографии ***структурного метода*** (заимствованного из лингвистики). Именно этот метод позволяет получить информацию о мировоззренческой системе народа (не зафиксированной письменно) с помощью определенных *символов, знаков, текстов.* Осмысливаемые конкретной социальной средой, они постепенно шлифуются музыкально-народной практикой и становятся *типовыми.*

Тема 2. Региональные традиции музыкального фольклора

Происхождение этнонима *русские.* Употребление с XIX века этнонимов *великороссов* или *великорусы* в отличие от *малороссов* (украинцы). Основные этнографические группы русских: *северные* (окающие) и *южные* (акающие). *Среднерусская* группа как связующее звено между ними. Более мелкие этнографические группы: *поморы, мещёра, казаки, поляки, семейские* и др.

Наличие местных традиций русского фольклора. Первые попытки объяснения возникновения разных традиций исследователями XIX века. Активная разработка этой проблемы этномузыкологами XX века. Причины образования региональных традиций: миграция населения, консервация локальных особенностей, влияние окружающей природы, различия хозяйственного и бытового уклада. Семь региональных зон, отличающихся не только стилевыми особенностями музыкального языка, но и бытованием жанровых систем.

Тема 3. **Западнорусская традиция**

Основной регион распространения. Отличительная черта данной зоны бытования русского музыкального фольклора. Специфика свадебного обряда. Народный инструментарий. Особенности многоголосия: преобладание гетерофонии с использованием бурдона.

Развитая сеть календарных обрядов. Проявление в них древней языческой религии. Четыре цикла праздников народного календаря, сопровождаемые песнями. Два отличительных признака этих песен: 1/ календарный и функциональный. ***Песни зимнего календаря.*** *Коляды (овсень, втноградье, щедровки).* Их функция, исполнение. Роль ритма в

традиции колядного хождения с приплясом. Основные ритмические и ладовые формулы коляд. Роль припева, их наддиалектный характер. *Подблюдные* – как русские песенные гадания над чарой с водой (чародейство). Время гаданий и их функция. Два характерных мелодических типа (МТ) напевов подблюдных песен. Основные ладовые формулы. *Масленичные* – как песни зимнего и весеннего пограничья. Древние истоки обряда масленицы. Его основная функция. Включение в масленицу других ритуалов – чествование молодожёнов, поминовение усопших. Особенности проведение обряда и исполнения песен. Отсутствие определенных ладовых формул в напевах. Причины этого. ***Песни весеннего календаря*** – *веснянки.* Украинское происхождение термина. Формы исполнения веснянок. Традиция «гуканья», его функции. Устойчивость ладовых формул. Речевая праоснова попевок. ***Песни весенне-летнего календаря.*** Христианизация весенне-летних обрядов. *Русальная неделя или зелёные святки. Семицкие* песни, исполняемые на седьмой четверг (семик) после пасхи. *Троицкие,* исполняемые в воскресенье на церковную троицу. Языческий характер этих обрядов, связанные с приветствием первой зелени. Два мелодических типа (МТ) западнорусской традиции. Ладовая формула «майских» песен. Два мелодических типа центральной и восточнорусской традиции. Их отличия. *Купальские* песни – как праздник летнего солневорота Ивана Купалы. Роль оберегов и гаданий. Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. ***Песни периода летних и осенних полевых работ*** – *жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Тема 4. Северорусская традиция

Ареал распространения. Общая характеристика традиции. Формирование её под влиянием природных условий, форм хозяйства, судоходства, фольклора финно-угорской группы и т.д. Особенности многоголосия. Однотембровое (женское) исполнение. Наличия октавного пения. Преобладание эпических жанров в сольной сказительской форме. ***Русский эпос.*** *Былины.* Происхождение термина. Время их формирования. Былины киевского цикла. Основное содержание. Новеллистические былины. Отличие их от героических. Былины г. Новгорода. Исторические причины их своеобразия. Идейный смысл новгородских былин. Композиционные особенности. Особенности поэтического стиля: использование гипербол, эпитетов, тавтологических оборотов. Контрастность художественного мира. Три стилистические зоны исполнения былин. Роль сказителей – наследников родовых, семейных школ песенного эпоса северной зоны. Особенности напевов северных былин. *Баллады.* Их происхождение. Загадочно-таинственный характер англо-шотландских баллад. Влияние их на европейскую литературу. Распространение у славянских народов. Основные тематические группы русских баллад: семейно-бытовые, социально-бытовые и исторические. Основное содержание. Отличие исторических баллад от исторических песен. Особенности поэтического стиля. Широкое использование символики, аллегорий, обращений. Особенности композиционных форм: повторение с нарастанием, использование диалогических, монологических форм. Неустойчивость музыкальной формы. Причины изменчивости напевов баллад.

Песни семейного функционирования. *Колыбельные.* Их региональные. Отражение в поэтике северных колыбельных некоторых сторон крестьянского быта. Воспитательное значение их. Пожелание смерти ребёнку в текстах некоторых колыбельных. Разные точки зрения исследователей на причины этого явления. Роль интонирования напевов. Их особенности. *Русская северная свадьба*. Драматургия свадебного действа. Поэтический стиль. Использование характерных эпитетов, символики, метафор. Жанровый круг песен. Преобладание формульных напевов, отличающихся по эмоциональному строю в зависимости от региона бытования: праздничные, драматические, промежуточные. Другие свадебные жанры: причитания, лирические, величальные. *Погребальный обряд.* Его описание. Развернутость, сюжетность похоронных и поминальных плачей.

Композиционное строение. Особенности исполнения северных сольных причетов. Образное интонирование. Элементы драматизации в исполнении.

Тема 5. Южнорусская традиция

Ареал распространения. Время возникновения данной традиции. Неоднородность её развития, определяемая различием исторических судеб народа. Ведущая роль песенных жанров, связанных с *хореографией плясового характера*. Приуроченность хороводов к различным периодам календаря. Особенности свадебного обряда. Преобладание в нем плясовых песен. Особенности исполнительской артикуляции песен. Различные виды ансамблей: смешанные, мужские, женские. Мужественный характер лирики. Особенности многоголосия. Музыкальный фольклор донских, кубанских, уральских, оренбургских, астраханских казаков. Казаки-некрасовцы. Воинское содержание их песен. Наличие героического эпоса в многоголосном распеве. Особенности многоголосия, ладового содержания, исполнительской артикуляции и т.д. Курские *танки* и *карагоды*. Их отличительные особенности. Особенности исполнения.

Тема 6. Среднерусская традиция

Регион распространения. История возникновения и развития данной традиции. Её общенациональное значение. Особенности подмосковной манеры интонирования. Лирическая трактовка эпических жанров. Преобладание лирики в свадебном обряде. Особенности исполнения хороводных песен. Особенности многоголосия. *Русская протяжная песня* как особая форма крестьянской песенной лирики данного региона. Протяжная песня как форма и как жанр. Поэтический стиль. Использование символики, характерных эпитетов, обращений, слов с уменшительными суффиксами. Время формирования русской протяжной песни. Интонационные истоки. Основные тематические группы. Композиционное строение песенной строфы. Особенности формы протяжных песен: внутрислоговые распевы, словообрывы, повторы, вставные междометия, частицы, союзы, местоимения и т.д. Особенности формообразование мелодики. Песенные запевы, характеристика интонационных тезисов. Развивающая часть мелодии, основные приёмы распева интонационных тезисов. Заключительная часть напева, основные приёмы кадансирования.

Тема 7. Средневолжская традиция

Основные районы распространения. Формирование традиции. Ведущее значение мужских песен вольницы, воинской лирики. Особенности исполнительской артикуляции. Особенности многоголосия. Протяжные песни Ульяновского Заволжья. Русские песни Татарстана (с. Соколка Бугульминского района, с.Николаевка Мензелинского района) и др.

Тема 8. Уральско-Сибирская традиция

Уральская традиция. Освоение уральских земель русскими переселенцами. Проявление в местном фольклоре некоторых жанровых особенностей северорусского и южнорусского народного творчества. Воздействие на местную традицию и фольклора аборигенов данного края народов финно-угорской и тюркской групп. Особенности местного многоголосия.

Сибирская традиция. Наличие трёх основных самобытных традиций: старожильческой, староверческой (семейские Забайкалья) и поздних переселенцеы. Значение старожильческой традиции как определяющей. Ведущее значение протяжной лирики. Особенности исполнительской артикуляции. Особенности многоголосия. Яркий и броский характер песен семейских Забайкалья. Особенности многоголосия. Напряженность и насыщенность его звучания. Особенности музыкального фольклора поздних переселенцев.

Тема 9. Народные музыкальные инструменты

Основные источники изучения народных музыкальных инструментов. Принципы их классификации.

Духовые (аэрофоны). ***Флейтовые.*** *Кувиклы (кугиклы, цевница), дудка (сопель, пыжатка), свирель (двойница), свистулька.* Ареал распространения. Строение их. Особенности исполнения. Использование в Древней Руси в пастушеском быту, в ратном деле, в практике скоморохов. ***Язычковые.*** *Сурна.* Устройство инструмента. Использование в ратном деле Древней Руси. Сохранение его у терских казаков. *Жалейка (брелка).* Различные виды. Зоны распространения. *Гармоника.* Принцип звукоизвлечения. История возникновения. Ручные и губные гармоники. Время появления ручной гармоники в России. Коренная реконструкция её. Богатство различных региональных конструкций. Хроматическая гармоника (баян). ***Мундштучные.*** *Труба* (пастушеская и ратная), *рог, рожки* – сольные и ансамблевые

Струнные (хордофоны). ***Щипковые.*** *Гусли.* Первые упоминания о них. Разновидности гусель – псалтырь (шлемовидные), звончатые (крыловидные), настольные (прямоугольные). Их устройство. *Балалайка.* История возникновения и названия. Первоначальный вид, дальнейшее совершенствование. Быстрое внедрение в быт. Причины этого. ***Смычковые.*** *Смык* как предшественник *гудка* и *скрипки.* Время первого и последнего упоминания о нем. *Гудок.* Способы игры на нем. *Скрипка.* Ранние названия: *скрипель, скрипица, скрыпка.* Особенности строения и звучания. Исполнительские традиции этого инструмента в Смоленской и Курской областях.

Мембранные (мембранофоны). *Бубны ратные.* Их устройство. Принцип звукоизвлечения. *Тулумбас, набат, накры* – военные инструменты, существовавшие до реформ Петра I. *Бубен.* Его устройство. Бытование в практике скоморохов и медвежьих поводчиков. **Самозвучащие (идиофоны).** *Ложки, трещотки*. Применение в музыкальном быту. Сигнальные инструменты – *било* и *колокол*. Первые упоминания о колоколе. Способы звукоизвлечения в России и на Западе. Развитие ритмического звона. Ростовская звонница. Количество колоколов, названия их. Различные виды звона. *Пастушья барабанка.* Ареал распространения. Применение в быту. Способы игры.

Тема 10. Ладовое строение песенного фольклора

Малообъёмные звукоряды в русской народной музыке ангемитонной и диатонической природы. Их генезис и различная интонационно-смысловая основа. Становление и развитие музыкального языка.

Ангемитонные напевы. Характерность их для архаичного слоя календарных песен. Основные зоны их распространения. Основные типовые попевки ангемитонных структур. Их формульность. Степень употребления их в различных песенных жанрах обрядового фольклора. Принципы ладообразования в ангемитонных напевах. Наличие нескольких опорных тонов.

Особенности *диатонических напевов*. Истоки диатоники. Простые формы ладообразования. Квартовые лады. Наличие двух групп. Их особенности. Квинтовые лады. Их особенности. «Мнимая диатоника». Сложные формы ладообразования. Раздельное и слитное соединение музыкальных фраз с простыми диатоническими ладами. Определение сложных форм ладового содержания песен.

Тема 11. Взаимосвязь стиха и напева. Композиционные особенности

Три вида стихосложения. Особенности русского языка и песенной речи. Силлабический стих. Основные признаки его. Преобладание его в календарно-обрядовых, свадебных песнях Тонический стих. Его признаки. Преобладание его в эпических жанрах. Особенности взаимосвязи текста и напева. Идентичность стиховых и мелодических цезур. Силлабо-тонический стих. Его признаки. Проявление его в поздних жанрах, в частности, в городской бытовой лирике. Двойственность стопного ритма.

Многократное повторение напева с различными словами как характерная черта народных песен. Наличие напевов с разными текстами и напевов с закрепленными текстами. Однострочная или стиховая композиционная форма. Использование её в эпических жанрах, причетах и в некоторых жанрах обрядового фольклора. Строфическая форма. Её признаки. Народно-песенная строфа. Её особенности. Сочетание строфической формы и стиховой. Композиционные особенности протяжной песни.

5.2. Распределение часов по темам и видам занятий

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Ауд. зан.	СРС	Всего часов
1	2	3	7	8
1	Русская школа музыкальной этнографии	6	12	18
2	Региональные традиции музыкального фольклора	2	2	2
3	Западнорусская традиция	5	10	15
4	Северорусская традиция	6	12	18
5	Южнорусская традиция	2	4	6
6	Среднерусская традиция	2	4	6
7	Средневолжская традиция	2	5	7
8	Уральско-Сибирская традиция	2	4	7
9	Народные музыкальные инструменты	4	8	12
10	Ладовое строение песенного фольклора	2	5	7
11	Взаимосвязь стиха и напева. Композиционные особенности	4	8	12
		36	72	108

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды самостоятельной работы	Формы контроля
1	Русская школа музыкальной этнографии	1)проработка лекционного материала 2)знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
2	Региональные традиции музыкального фольклора	1)проработка лекционного материала 2)знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
3	Западнорусская традиция	1)проработка лекционного материала 2)знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
4	Северорусская традиция	1)проработка лекционного материала 2)знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
5	Южнорусская традиция	1)проработка лекционного материала 2)знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
6	Среднерусская традиция	1)проработка лекционного материала 2)знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
7	Средневолжская традиция	1)проработка лекционного материала	Собеседование (фронтальный

		2)знакомство с источниками	опрос). Зачет
8	Уральско-Сибирская традиция	1)проработка лекционного материала 2)знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
9	Народные музыкальные инструменты	1)проработка лекционного материала 2)знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
10	Ладовое строение песенного фольклора	1) проработка лекционного материала 2) знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
11	Взаимосвязь стиха и напева. Композиционные особенности	1) проработка лекционного материала 2) знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет

7. Формы контроля

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

7.2. Формой итогового контроля являются зачет в форме ответов на вопросы по пройденному материалу в конце 3 семестра. При ответе на вопросы на итоговом зачете оцениваются:

- полнота и информационная насыщенность ответа;
- привлечение материалов (первоисточников), вынесенных на самостоятельное ознакомление;
- грамотность формулировок;
- хорошая ориентация в понятийном и терминологическом аппарате дисциплины.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

7. Народное музыкальное творчество: Учебник. – СПб., 2005.
8. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – СПб, 2005.

8.2. Дополнительная литература

1. Асафьев Б. О народной музыке
2. Былины. Русский музыкальный эпос / Сост.В.Добровольский, В.Коргузалов. М., 1981.
3. Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. Л., 1975.
4. Земцовский И. Русская протяжная песня. Л., 1967
5. Руднева А.В. Курские танки и карагоды: таночные и карагодные песни и инструментальные пьесы. М., 1975
6. Русская мысль о музыкальном фольклоре. Материалы и документы // Вступ. ст., сост., коммент. П. А.Вульфиуса. – М., 1979.
7. Чекановска А. Музыкальная этнография: Методология и методика. – М., 1983.
8. Щуров В. Жанры русского музыкального фольклора: Учебник. — М., 2007.
9. Щуров В. Жанры русского музыкального фольклора: Хрестоматия. — М., 2007.
10. Щуров В. Стилевые основы русской народной музыки. М., 1998.

7.3. Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

http://folk.ru/ - портал «Русский фольклор в современных записях»
http://www.folkinfo.ru/ - Фольклорно-информационный портал
http://www.ruthenia.ru/ - портал «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика»
http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал.
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»
http://feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»

9. 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

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬЯ

Разработчик: Агдева Н.Г., доцент кафедры теории и историиисполнительства и музыкальной педагогики, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины является овладение студентом знаниями о народной обрядности, мифологических представлениях, верований Волго-уральских народов.

Основными задачами дисциплины являются освоение традиционной терминологии и структуры основных религиозных, календарных, семейно-бытовых обрядов и обрядов «перехода»; комплексное изучение духовной культуры: мировоззренческих представлений, обычаев, поверий, в тесной связи с формами хозяйственной деятельности, бытом, социальными и семейными взаимоотношениями, фольклором.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья» относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, и формирует у студентов набор специальных знаний и компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.

Курс опирается на знания студентов, приобретенные ими в ссузе, имеет междисциплинарные связи с курсами «История татарской музыки», «История искусства».

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах	*Знать*: – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном

	обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

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

5.1. Содержание дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В ТЕРМИНОЛОГИЮ

Тема 1. Введение. Терминология.

1. Значение терминов «обычай», «обряд», традиция», «ритуал».
2. Актуальность изучения народной обрядности.
3. Обзор литературы.

Тема 2. Этнонимы «татары», «чуваши», «марийцы», «мордва», «удмурты». Основные этнические группы названных народов. Происхождение этносов и их соседство на волго-уральской территории (краткий обзор).

1. Этноним «татары». Этнические группы. Происхождение народа.

а) Этноним «татары»: его происхождение и употребление.

б) Структура этноса. Классификация этнических групп татар по географическому признаку (поволжские, сибирские, астраханские, крымские, литовские, буджакские).

Классификация по принадлежности к этнической общности (волго-уральские, астраханские, сибирские).

в) Основные теории этногенеза: булгаро-татарская, татаро-монгольская, тюрко-татарская теории происхождения татар. Формирование основных компонентов этноса: тюркские племена в первые века н. э., в период существования Тюркского каганата, Великой Болгарии, Хазарского каганата, Волжской Болгарии. Появление кыпчакских и йемекских племен. Становление татарского этноса в период Золотой Орды.

г) Этнографические группы волго-уральских татар: казанские татары, мишаре, касимовские татары; «субконфессиональная общность» − крещеные татары.

2. Этноним «чуваши». Происхождение народа. Чуваши − потомки волжских булгар. Теории хазарского, буртасского и болгарского происхождения чуваш. Периоды в истории чувашского народа − болгарский, монголо-татарский, русский. Основные этнические группы.

3. Финно-угорские народы. Происхождение финно-угорских народов: финно-угорское единство в период палеолита и мезолита

а) Этноним «марийцы». Выделение двух основных этнографических групп − горные и луговые марийцы, промежуточное положение − северо-западные марийцы. Основные компоненты в формировании марийского этноса.

б) Положение марийцев в период Золотой Орды: разделение марийских земель на административно-территориальные единицы; воинская и ясачная повинности. Период Казанского ханства. Вхождение Марийского края в состав русского государства.

в) Этноним «мордва». Этнические группы: эрзя, мокша, терюхане − этническая группа мордвы на территории современной Нижегородской области, каратаи − группа мордвы, живущая в Татарии.

г) этноним «удмурты». Положение удмуртов в периоды Золотой Орды, Казанского ханства.

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 Җир-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 хуҗасы*, дома – *Өй иясе, Абзар иясе*, леса – *Урман иясе*, дороги.

4. Духи и демоны – *Җен (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 *әмәл* у сибирских*, амиль* у астраханских татар, различия в порядке проведения праздника;

б) Сабантуй. Предварительные обряды: коллективное угощение детей кашей (*ботка*), сбор продуктов у населения, сбор детьми и молодежью крашеных яиц, сбор подарков для победителей. Сабантуй: проведение на майдане, состязания, молодежные игры, угощения;

в) обрядовые действия, предваряющие начало сева: общинные угощения и жертвоприношения;

г) обряды вызывания дождя: намаз и угощение обрядовой кашей;

д) джиены: выбор места проведения (округ), традиция гостевания, угощение, игрища, состязания;

е) молодежные игры как неотъемлимая 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, помоловка, угощения в доме жениха и невесты.

б) Свадьба: никах, порядок проведения свадебного дня, свадебная атрибутика, *бирне* (подарки от невесты родителям жениха), приданное.

в) Послесвадебные обряды: встреча зятя в доме невесты, брачная ночь, переезд молодой в дом мужа. *Килен мунчасы* (невестина баня) и *килен токмачы* (невестина лапша).

г) Упрощение свадебного обряда в XX веке.

2. Обряды, связанные с рождением ребенка:

а) Роды в «чистой» половине дома, роль *кендек әби* (бабки-повитухи), отношение к пуповине как оберегу, закапывание последа; обряд *авызландыру* −проба масла и меда новорожденным; обычай *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, одеяния 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 сглаза, 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 земедельческого цикла праздненств 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. *Кепе* (14 октября) − цикл обрядов, связанных с подготовкой к зиме : закрытие скота, поминание предков, благодарность богам, жертвоприношения. Совпадает с христианским праздником Покрова Богородицы.

13. *Сурхури, Нартукан* − день зимнего солнцестояния, торжество темных сил природы. Обряды *улах* − посиделки , со сбором продуктов по селу девушками и детьми для ритуальных пива и каши.

Тема 21. Неприуроченные к календарным датам обряды чувашей

1. Межсельские обряды:

а) *Пысак учук* − жертвоприношения в благодарность за урожай и приплод скота. Время проведения − в месяц уборки хлеба, периодичность − 1 раз в 9 лет.

б) *Хат чук* − ритуал, проводимый в чрезвычайных ситуациях (при общенародных катаклизмах, например, всеобщем голоде).

в) *Асла киремет чуке* − обряд угождения земному божеству Кереметю. Периодичность − 1 раз в 3 года.

2. Общесельские обряды:

а) Обряды, адресованные божествам; проведение весной и осенью.

б) Обряды типа *учук* − полевые моления и жертвоприношения. Послепосевное время проведения.

в) *Киремет чуке* − обряд поклонения и жертвоприношения духу Киремет.

г) *Мункун* − праздник в честь духов предков.

3. Обряды очищения − изгнание с помощью шума злых духов, болезней.

4. Обряды рода, обращенные к духам плодородия.

5. Обряды, посвященные духам: предков, природы, дома.

6. Обряды, связанные с домашними животными.

7. Индивидуальные обряды − от болезней, от злых духов, лечебные обряды, обряды в жизненных ситуациях различного характера

Темы 22-23. Семейные обряды чуваш

1. Родильные обряды − дородовые, родильные, послеродовые. Магическое значение сопутствующих обрядов, имянаречение.

2. Свадебный обряд.

а) Основные персонажи свадьбы − жених, сват, глава свадьбы, посаженые 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 умилостивления духов, катания яйца, вручения «подпоры» − домашней скотины, поклонение духам дома свекра, обряд заплетания кос невесты и одевания женского головного убора, угощение невесты обрядовой салмой, подарки невесты, брачная ночь.

в) Послесвадебные обряды: обряд принесения невестой воды, приготовление салмы и угощение родственников, очищение от свадебных духов.

3. Похоронно-поминальные обряды.

Тема 24. Верования марийцев. Календарные праздники.

1. Религиозные верования: языческие культы, тотемизм; магические обряды в знахарстве; духи, *керемет*, хранители знаний о духах и демонах, обрядовые жертвоприношения и моления.

2. Роль семейно-родовой общинности, культ предков. Сочетание в проведении праздников христианских и языческих элементов. Календарные праздники, связанные с сезонными сельскохозяйственными работами:

а) Святки (*Шортйол*) − поверья, моленья, обычаи, связанные с разведением скота, посещение домов ряженых, обрядовая еда.

б) Масленица (*ӱярня*) − 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 йӱмаш*).

г) Праздник пашни *Агавайрем* − выбор даты старейшинами, обрядовая еда и обязательный напиток (пиво), моления, роль руководителя моления (*карт*), благословение молодых девушек, трапеза, развлечения.

д) Семик (*Семык*) − значение культа предков, время празднования (в среду на троицкой неделе), поверья о выходе нечистой силы, молодежные развлечения, праздничные многодневные гостевания.

е) Троица − обычаи и поверья, связанные с землей, общинные моления с жертвоприношениями.

ж) праздник *Сӱрем* − 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 (*ӱдыр йӱкш*).

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 удальстве, 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 внесения выкупа за невесту; свадьба с похищением невесты; левират (выход замуж вдовы за младшего брата умершего мужа) и сорорат (женитьба на сестре умершей жены).

2. Обряды, связанные с рождением ребенка: приметы, связанные с поведением женщины в период беременности, с определением пола ребенка; роды; послед и пуповина; определение судьбы ребенка по пуповине, первому крику, времени появления на свет; обмывание ребенка; обереги и символические обряды для защиты новорожденного от сглаза; имянаречение; выбор крестных родителей; обряды, связанные с первыми шагами и с появлением первых зубов.

3. Похоронные обряды: верования марийцев о судьбе, жизни и смерти; подготовка покойного к похоронам; укладывание в гроб предметов для загробной жизни; похороны; поминки, участие заместителя умершего на поминках; почитание умерших предков.

Темы 27-28. Верования мордвы: мировоззренческие представления, божества и духи. Дохристианские календарные праздники мордвы

1. Языческие культы, поверья: образ коня в мордовской мифологии, его связь с культами солнца и умерших предков. Элементы тотемизма, древние представления о родстве людей и животных. Культ медведя, птиц, хлеба, предков. Бытовые обряды: приношение в жертву курицы во время новоселья. Божества − Кереметь, Ведява, Норовава, Вармава, Вирява. Исполнение ритуальных наигрышей, посвященных деревьям и животным, на обрядовых праздненствах. Оберегательная функция звенящих и шумящих украшений в костюмном комплексе мордовки, обычаи и поверья, связанные с звенящими украшениями, важная роль колокольчиков в свадебном обряде. Заговоры: способность голоса *нюди* (духовой инструмент) останавливать кровотечение. Магические действия при изготовлении инструментов. Отношение к музыкантам − посредникам между людьми и богами, также к озати, свахе и вопленице, способным к прорицательству.

2. Дохристианские календарно-аграрные праздники (обряды) − *озксы,* иерархия обязательных участников: руководитель моляна − *озати*, волынщики-посредники с миром духов; красивая девушка и крепкий парень, олицетворявшие женское и мужское начало. Обычай поднимать волынщиков на доске над головами. Ответственные моменты ритуала: обращение к жертвенному огню, разговор с жертвенными животными, распределение ритуальной еды. Место проведения: священная роща − кереметь, под деревом. Необходимые ритуальные музыкальные инструменты − волынка или нюди как часть волынки.

Тема 29. Календарные обряды мордвы.

1. Озксы весенне-летнего периода: *Ине чи (Великий день)*, совпавший при христианизации мордвы с пасхой; *Авань озкс* (женский молян) участвовали только женщины, имеющие детей; весенний обряд девушек в период ледохода; обряд *кереть озкс* − моление плуга; *Вель озкс, Велень озкс* (сельский молян), совпавший с Петровым днем; *Кереметь* − в день Флора и Лавра (18 августа), лошадиный мужской молян *лишмень озкс, алашань озкс*, календарный обряд «опахивания села» *Велень сокамо*.

Масленица − ритуальные угощения блинами и пирогами родственников, ритуальное кормление сороки, обязательные катание на санях и валяние в снегу, *Тундонь ильтямо* − проводы весны: праздничный карнавал, закликания весны; обряд хлестания вербой (по срокам совпадает с вербным воскресением).

2. Осенне-зимние: осенние карнавалы − «маски страха» для отпугивания злых сил; *Рошгува* (рождество): колядование − поздравительные песни и пляски во время обхода дворов − последовательно пастухов, детей, молодежи; праздник рождественского дома (начало совпадало с христианским сочельником), моляны, ритуальная еда, ритуальные пляски, «пляска медведя», кульминация − ночные пляски.

Темы 30-31. Семейные обряды мордвы.

1. Свадебный обряд: сватовство, соревнования, приготовление свадебных нарядов, традиционная баня невесты, заплетание косы, обряжение невесты, катание по селу, угощение гостей, отъезд поезда в дом жениха, обряд шествия невесты к роднику и моления Ведяве; обряд *кудань ливтима* − выселение сватов, изгнание злых духов из дома после свадьбы. Обряды, связанные с почитанием хлеба, сопровождение наигрышами-оберегами всех обрядовых передвижений невесты, приглашение специальных исполнительниц песен.

2. Похоронный обряд: поведение близких после кончины, обмывание, укладывание в гроб, проводы на кладбище, опускание в могилу. Обычай звать умершего на поминки, древнейший обычай − использование музыкального инструмента в похоронном обряде, плачи. Похороны незамужней девушки – инсценировка ее несбывшейся свадьбы с «подсадной» невестой.

3. Рождение ребенка − традиционное место родов (баня), роль повитухи, обереги от сглаза и порчи: обычай создавать ритуальный шум, когда новорожденного ребенка вносили в дом из бани.

Темы 32-33.Верования удмуртов. Календарные обряды.

1. Весенне-летние обряды:

а) Масленица − время празднования, сжигание снопа, угощения, катание на санях; детский обряд «кукольная свадьба»; обряд проводов весенней воды;

б) Пасха;

в) обряд Акашка: недельный период празднования обряда, очищение домов от злых духов, поминание умерших предков, ритуальные блюда; мужская обрядовая игра «катание яиц»; обычай празднования кругом родственников; обходные обряды, связанные с поклонением деревьям и воде, освящением каши и хлеба, ритуальные пение и пляски; обряд *кушой* (совпадает с православной средой страстной седмицы) − гостевание умерших у своих родственников, обряд *сурен шуккон* − изгнания мертвецов обратно;

г) *Семык (Троица, Петров день)* − ритуальное катание на качелях, обряд ломания качелей, ритуальное пение, поминки умерших родственников, поклонение березе, обряд купания молодушек *сялтым*. Идея плодородия, возрождения в раскачивании, катании на санях с горы.

д) Осенний пир (последний календарный праздник) − осенние поминки, угощения ритуальной пищей, обрядовые песни и танцы.

2. Зимний обряд ряжения.

Темы 34-35. Семейные обряды удмуртов

1. Свадебный обряд:

а) проведение в определенные сроки (на Масленицу и в Петров день. Постоянные ведущие на свадьбе − распорядитель, старший и младший дружки. Постоянное музыкальное сопровождение: песни-состязания, обрядовые песни и танцы.

б) Последовательность: первый этап (дом жениха) − сватовство (после Пасхи), сговор (перед Петровым днем), прощание невесты с родным домом, обряд очищения огнем поезжан, обряд поклонения участников свадебного поезда хлебу; обряды благодарения родителей и родственников невесты, первый свадебный пир после Петрова дня; обряды, сопровождающие действия невесты: выход невесты к поезду, встреча ее поезжанами с

хлебом и маслом, снятие свадебного головного убора, обряд возвращения молодой жены в родительский дом в осенний праздник Казанской иконы Божьей матери.

в) второй этап, на Масленицу (дом невесты) − второй свадебный пир, окончательный приход невесты, кулинарные испытания невесты; выпрашивание невесты. Обряд «праздник стариков».

г) Обряд свадьбы духов: свадьба кереметя, свадьба поля, свадьба дома и т. д.

д) Общие ритуалы − гостевые, пляски и пение, ряжение в Рождество и на свадьбах.

2. Поминальный обряд:

а) общие поминки, посвященные всем умершим предкам, смысл − благодарность и просьба о покровительстве, обряд угощения мертвых − бросания на землю ритуальной еды и напитков;

б) похоронно-поминальный цикл обрядов, посвященный одному родственнику: похороны: захоронение жертвенного комплекса из набора украшений, бус, орудий труда, пояс, угли и зола − при закапывании, поминки − 40 гостей, ритуальные блюда, жертвоприношение, пение, пение-обращение к духу умершего, выход в поле, на кладбище.

3. Обряд проводов солдата: объезд на лошадях родных, обряд прощания новобранца с домом, угощения.

5.2. Распределение часов по темам и видам занятий.

№ п/п	Наименование тем и разделов	Л	СРС	Всего
	Раздел 1. Введение в терминологию			
1.	Введение. Терминология.	1	4	5
2.	Этнонимы «татары», «чуваши», «марийцы», «мордва», «удмурты». Основные этнические группы названных народов. Происхождение этносов и их соседство на волго-уральской территории.	1	4	5
	Раздел 2. Представления о мире, верования, обычаи и обряды татар, чуваш, мари, удмуртов, мордвы			
3-9.	Верования древних тюрок.	7	8	15
10.	Религиозные праздники татар-мусульман	1	4	5
11-12.	Календарные праздники и обряды татар.	2	4	6
13-15.	Семейные обряды татар: обряды, связанные с рождением ребенка, свадебный и похоронно-поминальный обряды	3	4	7
16.	Декоративно-прикладное искусство татар: украшение жилищ, одежды, обуви	1	4	5
17-18.	Верования чувашей. Чувашская народная мифология	2	4	6
19-20.	Чувашские народные календарные праздники	2	4	6
21.	Неприуроченные к календарным датам обряды чувашей	1	3	4
22-23	Семейные обряды чуваш	2	4	6
24.	Верования марийцев. Календарные праздники	1	3	4
25-26	Семейные обряды марийцев	2	4	6
27-28	Верования мордвы: мировоззренческие представления, божества и духи. Дохристианские календарные праздники мордвы	2	4	6
29.	Календарные обряды мордвы	1	3	4
30-31	Семейные обряды мордвы	1	3	4
32-33	Верования удмуртов. Календарные обряды	2	4	6
34-35	Семейные обряды удмуртов	2	4	6
	Зачет	2		

	Всего	**36**	**72**	**108**

6. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды самостоятельной работы	Формы контроля
1	Введение. Терминология.	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
2	Этнонимы «татары», «чуваши», «марийцы», «мордва», «удмурты».Основные этнические группы названных народов. Происхождение этносов и их соседство на волго-уральской территории (краткий обзор).	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
3	Верования древних тюрок.	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
4	Религиозные праздники татар-мусульман	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
5	Календарные праздники и обряды татар.	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
6	Семейные обряды татар: обряды, связанные с рождением ребенка, свадебный и похоронно-поминальный обряды	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
7	Декоративно-прикладное искусство татар: украшение жилищ, одежды, обуви	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
8	Верования чувашей. Чувашская народная мифология	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
9	Чувашские народные календарные праздники	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
10	Не приуроченные к календарным датам обряды чувашей	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
11	Семейные обряды чуваш	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
12	Верования марийцев. Календарные праздники	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
13	Семейные обряды марийцев	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
14	Верования мордвы: мировоззренческие представления, божества и духи. Дохристианские календарные праздники мордвы	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет

15	Календарные обряды мордвы	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
16	Семейные обряды мордвы	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
17	Верования удмуртов. Календарные обряды	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет
18	Семейные обряды удмуртов	- проработка лекционного материала - знакомство с источниками	Собеседование (фронтальный опрос). Зачет

7. Формы контроля

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

7.2. Формой итогового контроля являются зачет в форме ответов на вопросы по пройденному материалу в конце 3 семестра. При ответе на вопросы на итоговом зачете оцениваются:

5. полнота и информационная насыщенность ответа;
6. привлечение материалов (первоисточников), вынесенных на самостоятельное ознакомление;
7. грамотность формулировок;
8. хорошая ориентация в понятийном и терминологическом аппарате дисциплины.

Перечень вопросов для зачета

1) Пояснить термины «обычай», «обряд», «традиция».
2) Рассказать об основных божествах и тотемах древних тюрок.
3) Тенгрианство. Космогонические представления древних тюрок.
4) Дать описание похоронного обряда татар-мусульман.
5) Описать символические знаки в украшении традиционного костюма чувашей.
6) Описать традиционную одежду марийцев, мордвы, удмуртов.
7) Традиционный костюм татар.
8) Описать систему календарных обрядов татар-кряшен.
9) Татарская свадьба.
10) Чувашская свадьба.
11) Приметы и поверья в родильных обрядах.
12) Охарактеризовать календарный цикл обрядов татар и чувашей.
13) Перечислить основные языческие культы чувашей.
14) Поклонение деревьям у разных народов региона.
15) Божество Кереметь у народов Волго-уральского региона
16) Охарактеризовать религиозные представления марийцев.
17) Сопоставить похоронные обряды угро-финских народов региона: сходства и различия.
18) Охарактеризовать календарный цикл обрядов угро-финских народов.
19) Дать характеристику современному состоянию народных обрядов.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

9. Народное музыкальное творчество: Учебник. – СПб., 2005.

10. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – СПб, 2005.

8.2. 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.

8.3. Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

http://folk.ru/ - портал «Русский фольклор в современных записях»
http://www.folkinfo.ru/ - Фольклорно-информационный портал
http://www.ruthenia.ru/ - портал «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика»
http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал.
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»
http://feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»

9. 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.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчики: Потапова Л.Н., декан факультета народных инструментов, заслуж. работник культуры РТ, профессор,

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью данного вида практики является приобретение студентами репертуарной базы и опыта исполнительской деятельности на избранном им инструменте; приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления музыканта-исполнителя.

В задачи практики входит приобретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком творческом и профессиональном уровне сольной и ансамблевой концертно-исполнительской работы; ознакомление со спецификой исполнительства в различных аудиториях слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин; подготовка, накопление и совершенствование сольного и ансамблевого репертуара.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Исполнительская практика относится к учебному типу практики Блока 2 «Практики» учебного плана образовательной программы, является обязательной составляющей в процессе подготовки студентов к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления музыканта-исполнителя.

Исполнительская практика представляет собой самостоятельную работу студента (подготовку к концертным выступлениям, а также самостоятельную работу по дисциплинам «Специальный инструмент», «Ансамбль народных инструментов», «Концертмейстерский класс»), выступление на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, Консерватории, а также в сторонних образовательных организациях и учреждениях культуры.

Исполнительская практика реализуется в форме индивидуальных и мелкогрупповых самостоятельных занятий.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ПК-1. Способен осуществлять музыкально- исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;
	Уметь: – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
	Уметь: – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
	Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-3 Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и	*Знать:* – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания

(или) репетиционную оркестровую работу	музыкального инструмента;
	Уметь: – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;
	Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.
ПК-6. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий	*Знать:* – сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства;
	Уметь: – формировать концертную программу солиста или творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта;
	Владеть: – навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.
ПК-9 Способен организовывать, готовить и проводить концертные музыкально-инструментальные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	*Знать:* – принципы организации концертных музыкально-инструментальных мероприятий;
	Уметь: – планировать и организовывать концертные музыкально-инструментальные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых;
	Владеть: – навыком проведения концертных музыкально-инструментальных мероприятий.
ПК-10 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	*Знать:* – специфику работы на различных сценических площадках;
	Уметь: – формировать идею просветительских концертных мероприятий;
	Владеть: – навыком подбора репертуара в ориентации на целевую аудиторию просветительского концертного мероприятия.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов) и включает в себя самостоятельную работу студента, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.Время изучения: с 1 по 8 семестры.

Дисциплина реализуется в форме самостоятельных занятий.

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Кол-во часов**	**Формы контроля (по семестрам)**							
Общая трудоемкость:			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
аудиторная контактная работа, в т.ч. контроль	6	2	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	З

(контрольные уроки, зачеты)										
самостоятельная работа студента		214								
Общая трудоемкость (час.)		216								

Формы промежуточной аттестации – контрольные уроки с 1 по 7 семестры; итоговая аттестация – зачет в 8 семестре.

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

а) совершенствование исполнительского мастерства;

б) повышение уровня исполнительской культуры;

в) формирование исполнительского репертуара;

г) развитие навыков самостоятельного музицирования;

д) анализирование результатов своей исполнительской деятельности;

е) выступления на зачетах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, участия в различных концертных мероприятиях, на различных сценических площадках образовательных организаций и учреждений культуры.

5. Содержание дисциплины

Для общего руководства практикой студентов приказом ректора назначается куратор по исполнительской практике. Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство исполнительской практикой студентов:

– разрабатывают программы учебных и концертных выступлений студентов;

– осуществляют контроль соблюдения сроков прохождения практики и ее содержания;

– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий;

– совместно с куратором оценивают результаты выполнения студентами программы практик.

Тематический план педагогической практики

№ п/п	Наименование разделов и тем	Объем самостоятельных занятий
1.	Освоение произведений классического исполнительского репертуара	26
2.	Освоение произведений современного исполнительского репертуара	26
3.	Освоение произведений концертно-виртуозного и инструктивного плана	26
4.	Применение исполнительских навыков в сольном и ансамблевом исполнительстве	30
5.	Организация исполнительской деятельности, рациональное распределение репетиционной и концертной работы	26
6.	Концертные выступления в различных акустических условиях	30
7.	Критический анализ и оценка концертных выступлений, анализ интерпретационных и технических сложностей	26
8.	Подбор методических решений возникших исполнительских проблем, планирование личностного исполнительского развития	26
9.	Контроль	2
	Итого	**216**

Методические указания для студентов по исполнительской практике

Работа студента должна быть хорошо организована и носить систематический характер. Самостоятельная работа организуется самим студентом. Преподаватель формулирует исполнительские задачи, которые необходимо выполнить студенту, разъясняет пути и способы работы над ними. Студент самостоятельно разрабатывает график репетиционной работы с учетом его занятости, состояния здоровья и иных условий.

Контроль преподавателя за самостоятельной работой студента осуществляется еженедельно в соответствии с графиком проведения уроков.

Репетиционная работа является основным направлением самостоятельной работы студента. В процессе самостоятельной работы студент должен:

- наметить цели и задачи репетиции;
- выбрать необходимые методы, технологии и средства реализации намеченных целей и задач;
- рационально использовать временной ресурс для достижения поставленных целей и задач;
- исполнять концертную программу в условиях репетиционного времени;
- критически анализировать и оценивать своё исполнение;
- применять методы и формы работы для решения возникших исполнительских проблем.

6. Формы контроля

Мониторинг качества усвоения дисциплины осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля.

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

Промежуточный контроль осуществляется форме исполнения концертной программы студента по дисциплинам «Специальный инструмент», «Ансамбль народных инструментов», «Концертмейстерский класс».

Итоговой контроль осуществляется в 8 семестре в форме исполнения концертной программы, оформления отчета студента по исполнительской практике, положительного отзыва руководителя практики.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Гоптарев В.Н. Технологии в музыкальном образовании: специфика, структура, классификации. Казань, 2009.
2. Вопросы современного баянного и аккордеонного исполнительства. Сборник трудов преподавателей РАМ имени Гнесиных, вып. 178, М. 2010.
3. Петрушин В.И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / Петрушин. В.И., 2008. - 400 с.

7.2. Дополнительная литература

1. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. М.: Классика – XXI, 2005.
2. Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями. М., 2004.
3. Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры: Избранные статьи. – Вып. 3. – Ростов-на-Дону, 2005.

4. Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры: Избранные статьи. – Вып. 4. – Ростов-на Дону: МП «Книга», 2010.
5. Липс Ф.Р. Искусство игры на баяне / Ф.Р.Липс. – М.: Музыка, 1998. – 144 с.
6. Максимов В. Баян. Основы исполнительства и педагогики. С.Пб., 2004.
7. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности / Ю.А. Цагарелли . – СПб.: Композитор, 2008.
8. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя / О. Шульпяков. – СПб.: Композитор, 2005.
9. Яковлев В. И. История исполнительства на народных инструментах: учебно-методическое пособие - Казань, 2014.

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

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 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.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчики: Потапова Л.Н., декан факультета народных инструментов, заслуж. работник культуры РТ, профессор,

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса педагогической практики – подготовка студента к педагогической работе в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств, музыкальных школах), общеобразовательных учреждениях, формирование у них интереса к научно-методической деятельности в области музыкальной педагогики по профилю подготовки, обеспечение практической реализации знаний и навыков, полученных студентами в теоретических курсах, курсе методике, специальном классе, а также воспитание творчески мыслящего, интересующегося новыми разработками в области методики и педагогики, постоянно развивающегося педагога.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Педагогическая практика относится к видам производственной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования, учреждений дополнительного образования детей (детских школах искусств, детских музыкальных школах), общеобразовательных учреждений. Тесно взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла «Специальный инструмент», «Методика обучения игре на инструменте», «Музыкальная педагогика и психология».

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3. Способен	*Знать*:

планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	– различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.
ПК-4. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	*Знать:* – лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – различные методы и приемы преподавания; – психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп; – методическую литературу по профилю;
	Уметь: – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
	Владеть: – навыками общения с обучающимися разного возраста; – приемами психической саморегуляции; – педагогическими технологиями; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях сред него профессионального образования и учреждениях дополнительного образования детей; – навыками воспитательной работы с обучающимися.
ПК-8 Способен применять современные психолого-педагогические технологии необходимые для работы с различными категориями обучающихся	*Знать:* – современные психолого-педагогические технологии, включая технологии инклюзивного обучения.
	Уметь: – определять основные задачи развития творческих способностей обучающихся и способы их решения.
	Владеть: – навыками разработки учебных программ музыкально-эстетического воспитания, учитывающих личностные и возрастные особенности обучающихся.
ПК-9 Способен организовывать, готовить и проводить концертные музыкально-инструментальные мероприятия в организациях	*Знать:* – принципы организации концертных музыкально-инструментальных мероприятий.
	Уметь: – планировать и организовывать концертные музыкально-инструментальные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.

дополнительного образования детей и взрослых	*Владеть:* – навыком проведения концертных музыкально-инструментальных мероприятий.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа) и включает в себя аудиторную контактную, самостоятельную работу, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.

Время изучения: с 5 по 8 семестры.

Дисциплина реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Кол-во часов**	**Формы контроля (по семестрам)**							
Общая трудоемкость:	4		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
аудиторная контактная работа, в т.ч. контроль (посещение занятий, контрольные уроки, зачеты, экзамены)		70					КУ	З	КУ	Э
самостоятельная работа студента		74								
Общая трудоемкость (час.)		144								

Формы промежуточной аттестации: контрольные уроки - 5, 7семестры; зачет – 6 семестр; итоговая аттестация – экзамен в 8 семестре.

Занятия по педагогической практике проводится на базе музыкальных заведений СПО, ДМШ, ДШИ. К аудиторной форме проведения педагогической практики могут относиться часы, выделяемые в рамках ассистентской практики. К внеаудиторным относятся часы самостоятельной работы студентов-практикантов, связанные с подготовкой к проведению уроков с учеником. В соответствии с учебным планом практиканты занимаются с учащимися один раз в неделю. Аудиторная и самостоятельная работа по всем видам педагогической практики подтверждается в объеме часов, указанных в учебном плане.

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

а) консультации педагога-консультанта;

б) подготовка практиканта к уроку;

в) проведение урока практикантом в присутствии педагога-консультанта;

г) проведение урока практикантом самостоятельно;

д) подготовка учебной документации;

е) проведение открытого урока;

ж) самостоятельное изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, СПО.

В зависимости от целей урока и отношения ученика к определенному образовательному уровню урок должен отвечать современным требованиям, а именно: содержать обучающую (информативную, практическую), воспитательную и развивающие части, использовать современные технологии и методы обучения. Урок должен быть заранее спланирован и предварительно отрепетирован студентом. Важным критерием успешности проведения урока в период педагогической практики является максимально полное выполнение задач, поставленных при подготовке к нему.

Кроме этого, студент должен уметь проявить находчивость при разрешении незапланированных ситуации учебного или воспитательного характера.

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Глоссарий

Педагогика – наука об обучении, воспитании и развитии обучающихся.
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.
Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности.
Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Участники отношений в сфере образования - участники образовательных отношений и федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения.
Методика - совокупность знаний о методах обучения, воспитания и развития ученика в конкретной сфере музыкального образования.
Педагогический принцип – основное положение, которым руководствуется педагог в своей деятельности.
Метод – модель действия или организованной группы действий, обеспечивающих достижение определенного педагогического результата.
Педагогический подход – избранная педагогом стратегия и тактика в обучении, воспитании и развитии учеников.
Технология – модель процессов, обеспечивающих достижение гарантированного, заранее запланированного результата.

Классно-урочная система – система организации процессов обучения, воспитания и развития обучающихся за наименьшую рационально определенную единицу времени, принятую за основу в отечественном музыкальном образовании.

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

а) пассивную практику (практику наблюдений за работой опытных педагогов);

б) индивидуальные занятия с педагогом, включающие консультационную работу;

б) практические занятия студента с обучающимся;

в) самостоятельную работу студента-практиканта, связанную с подготовкой к уроку;

г) изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ и СПО.

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

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

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

Практика наблюдений (5, 6 семестры). Данному виду практики уделяется особое значение, поскольку учащийся должен внимательно следить за ходом педагогического процесса, реализуемого опытными преподавателями в образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного образования детей, вести дневник наблюдений, в котором он отражает личностные особенности ученика, его подготовленность, методы и приемы, при помощи которых педагог решает педагогические проблемы, способы реагирования на поведение ученика, особенности изучения репертуара, инструктивного и дидактического материала. Важным этапом практики наблюдений является обсуждение с педагогом-консультантом и преподавателем сущности возникших в процессе урока проблем.

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

Практические занятия с обучающимся (7, 8 семестры). Во время практического занятия студент проводит урок, непосредственно приобретает опыт работы в качестве педагога, комплекс коммуникативных, организационных, мотивационных качеств, навыков и умений.

Самостоятельные занятия студента. В процессе самостоятельных занятий студент осуществляет:

а) поиск необходимых дидактических, инструктивных материалов, необходимой методической литературы;

б) поиск и подготовку мультимедийных проектов (компьютерных презентаций, записей выступлений, технологий работы над музыкальными произведениями и т.д.);

в) изучает и осваивает педагогический репертуар;

г) конкретизирует план урока, уточняет методы преподавания.

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

Структура процесса прохождения педагогической практики.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Решение педагогических задач в ходе урока и при подготовке к нему гарантирует формирование общекультурных, профессионально и педагогически значимых компетенций, обозначенных во ФГОС ВО.

Тематический план педагогической практики

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала	Объем контактной работы	Объем самостоятельной работы
5 семестр				
	Раздел 1. Организационно-методический			
1.	**Тема 1.** Требования к организации и содержанию учебного процесса в ДМШ, ДШИ и ССУЗ.	Знакомство с требованиями к образовательному процессу с учетом общеразвивающего и предпрофессионального направлений ДМШ, ДШИ, с требованиями к освоению образовательных программ ССУЗа. Особенности организации педагогической практики. Особенности организации учебного процесса в ДМШ, ДШИ и ССУЗ. Учебная документация. Права и обязанности педагога. Гигиена учебного труда. Правила трудового распорядка. Правила безопасности труда.	6	6
2.	**Тема 2.** Особенности формирования правильной постановки инструмента и посадки обучающихся	Изучение особенностей формирования правильной постановки инструмента и посадки обучающихся. Принципы учета возрастных особенностей учащихся.	6	6
	Раздел 2. Обучение			
3.	**Тема 1.** Особенности работы над полифонией с учащимися ДМШ, ДШИ, ССУЗ.	Принципы полифонического мышления. Главенствующая роль законов риторики. Подходы к постижению полифонических жанров в ДМШ, ДШИ, ССУЗ.	5	6
6 семестр				
4.	**Тема 2.** Особенности работы над крупной и вариационной формой.	Принципы строения сонат, сонатин и сюит. Особенности работы над вариационной формой. Жанры вариаций (полифонические, народные, классические).	6	6
5.	**Тема. 3.** Особенности работы над виртуозными произведениями.	Принципы и основания формирования виртуозных качеств. Личностные качества и их роль в формировании виртуоза. Роль аппликатуры, мышления и владения приемами игры в достижении виртуозного владения произведением и инструментом. Гигиена и психогигиена занятий.	5	6
6.	**Тема 4.** Особенности работы над кантиленой.	Проблемы создания художественного образа (звуковедения, нюансировки, слышания фактуры и ее отдельных компонентов, агогики, решения выразительных и изобразительных	6	7

		задач).		
7 семестр				
7.	**Тема 5.** Особенности работы над произведениями современных композиторов.	Проблемы интерпретации произведений современной музыки. Форма и сонористика как базовые моменты интерпретации и понимания произведений современной музыки. Новые приемы звукоизвлечения.	3	3
8.	**Тема 6.** Особенности работы над инструктивным материалом.	Классификация инструктивного материала. Особенности освоения гамм, арпеджио и аккордов в ДМШ, ДШИ, ССУЗ. Технические комплексы. Зачетные требования к технической оснащенности обучающихся в ДМШ, ДШИ, ССУЗ.	3	3
9.	**Тема 7.** Особенности обучения учащихся чтению с листа, подбору по слуху, транспонированию, импровизации, аккомпанированию.	Особенности обучения учащихся чтению с листа, подбору по слуху, транспонированию, импровизации, аккомпанированию в условиях ДМШ, ДШИ, ССУЗ.	3	3
	Раздел 3. Воспитание			
10.	**Тема 1.** Общие проблемы воспитания современных детей.	Проблемы формирования личностных качеств обучающихся ДМШ, ДШИ, ССУЗ.	4	4
11	**Тема 2.** Особенности формирования музыкальных качеств обучающихся.	Особенности музыкального воспитания. Особенности формирования музыкальности, индивидуальной музыкальной культуры, постижения духовного мира музыки, важнейших мотивационных качеств учащихся ДМШ, ДШИ, ССУЗ.	4	5
8 семестр				
	Раздел 4. Развитие свойств и способностей обучающихся			
12.	**Тема 1.** Основные принципы развивающего обучения и особенности их реализации в ДМШ, ДШИ, ССУЗ.	Особенности развития музыкального мышления, музыкального воображения, музыкально-ритмической способности, музыкального слуха, музыкальной памяти, двигательных способностей в условиях ДМШ, ДШИ, ССУЗ.	6	9
	Раздел 5. Изучение педагогического репертуара			
13.	**Тема 1.** Изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗ.	Требования к освоению студентом-практикантом педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗ. Требования к минимуму освоения педагогического репертуара. Требования к аннотации. Критерии освоения педагогического репертуара.	13	10
		Итого:	**70**	**74**

6. Формы контроля

Мониторинг качества усвоения дисциплины осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля.

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

Промежуточный контроль осуществляется в следующих формах:

- контрольный урок в 5 семестре проходит в форме собеседования по представленным в дневнике записям пассивной практики, обсуждения и анализа методов и форм работы с обучающимися в классах опытных преподавателей образовательных учреждений (ДМШ, ДШИ, ССУЗ);
- зачет в 6 семестре проходит в форме методического и исполнительского анализа одного-двух сочинений из репертуарного списка музыкальных произведений ДМШ, ДШИ, ССУЗ; создание устных аннотаций, обсуждения возможных технических, исполнительских, и др. сложностей, методы и формы работы над ними;
- контрольный урок в 7 семестре предполагает выступление ученика с программой, последующий анализ его исполнения студентом-практикантом, характеристику ученика и анализ стоящих перед ним проблем учебного, воспитательного и развивающего характера, показ фрагмента работы практиканта, исполнение педагогического репертуара. В программу контрольного урока включается репертуар, соответствующий уровню подготовки ученика и его потенциалу.

Итоговой контроль осуществляется в форме экзамена в 8 семестре. Студенты – практиканты проводят тематический открытый урок с учеником ДМШ, ДШИ, ССУЗа; предоставляют план открытого урока и отчетную документацию. По итогам открытого урока проводится широкое обсуждение проведенного урока, оценивается активность и компетентность студентов в обсуждении прослушанных открытых уроков. По результатам проведения открытого урока составляется протокол.

Требования к экзамену по педагогической практике:

1. Выполнение учебного плана.
2. Предоставление дневника по педагогической практике (включающий в себя репертуарный список изученных произведений, развернутую характеристику ученика).
3. Предоставление плана отрытого урока.
4. Проведение тематического открытого урока в присутствии экзаменационной комиссии.
5. Отчет студента по педагогической практике.
6. Положительный отзыв педагога-консультанта.

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

а) дневник практиканта (включающий в себя репертуарный список изученных произведений, характеристику ученика);

б) проведение открытого урока с учеником ДМШ, ДШИ, ССУЗ, с предоставлением плана открытого урока;

в) отчет студента по педагогической практике;

г) положительный отзыв педагога - консультанта.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Баренбойм. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 340 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103880.

Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833.

7.2. Дополнительная литература

Музыкальная педагогика и исполнительство. Проблемы, суждения, мнения: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2016. — 404 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96753.

Потапова Л. Н. Организация работы над техническим комплексом в классе трёхструнной домры: учебно-методическое пособие по курсам "Методика обучения" и "Педагогическая практика": для судентов вузов и ССУЗов искусств и культуры / Л. Н. Потапова; Казанская консерватория. - Казань, 2013. - 88 с.

Спиридонова В.М. О педагогической практике на фортепианном факультете // Проблемы совершенствования педагогической практики на исполнительских факультетах музыкальных вузов: сб. трудов (межвуз). Вып. 102. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1988.

Спиридонова В.М. Некоторые вопросы содержания и организации педагогической практики на исполнительских отделениях музыкального училища (методическая разработка). Казань, 1983.

Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. –М.: Музыка, 1968.

Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности / Ю.А. Цагарелли . – СПб.: Композитор, 2008.

7.3. Электронные ресурсы

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (RépertoireInternationaldesSourcesMusicales)

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

8. Методические указания для студентов по педагогической практике

Работа студента должна быть хорошо организована и носить систематический характер. Самостоятельная работа обучающихся организуется как преподавателем - консультантом, так и самим студентом. Преподаватель дает задания по подготовке к уроку, которые необходимо выполнить студенту, разъясняет пути и способы получения необходимой информации. Студент самостоятельно разрабатывает график подготовки с учетом его занятости, состояния здоровья и иных условий.

Контроль преподавателя за самостоятельной работой студента осуществляется еженедельно в соответствии с графиком подготовки и проведения уроков.

Подготовка к проведению урока является основным направлением самостоятельной работы студента-практиканта. В процессе подготовки к занятию с обучающимся студент-практикант должен:

наметить цели и задачи урока;

выявить специфические особенности развития обучающихся, область формирования новых знаний, умений и навыков;

изучить и проработать методическую, психолого-педагогическую литературу по теме;

проверить готовность к показу изучаемого учеником репертуара на инструменте;

выбрать необходимые методы, технологии и средства реализации намеченных целей и задач; составить план реализации целей и задач урока;

составить план урока;

подобрать или изготовить необходимые учебно-методические материалы;

отрепетировать ход урока и его основные фрагменты.

Схемы разбора произведений

ПОЛИФОНИЯ

1. Автор; стиль; эпоха; редакция
2. Вид (контрастная, подголосочная, имитационная, фугообразная и др.)
3. Характер; образный строй, жанровая основа (танец, хорал, баллада)
4. Инструментальная природа (ансамбль струнных, клавесин, орган и др.)

5. Формы строения (период, старинная 2х-частная и др.)
6. Анализ темы (тональность, размер, ритм, мотивное строение, интервалика, имитации, исполнительские задачи)
7. Артикуляция
8. Динамика
9. Тембровые особенности
10. Степень сложности; методы преодоления
11. Гармонический анализ по вертикали

КРУПНАЯ ФОРМА

1.Автор; стиль; эпоха; редакция
2. Строение
3.Характер и содержание частей (разбор экспозиции образный строй каждой партии; особенности мелодики, аккомпанемента; тонально-гармонический план; метроритм)
4.Артикуляция
5.Динамический план
6.Темп, его особенности
7.Степень сложности, методы преодоления

ВАРИАЦИИ

1.Автор, стиль, национальная принадлежность
2.Жанр, название, образное содержание, программа
3.Характер
4.Аналогии в жизни и искусстве
5.Анализ средств музыкальной выразительности:
а) стиль;
б) форма, строение, фактура
в) анализ мелодики и аккомпанемента (характер звучания, ритм; тональногармонический план, артикуляция, динамика)
6.Трудности и методы их преодоления
7.Степень сложности

ЭТЮД

1. Тип техники
2. Характер
3. Строение
4. Технические формулы (гаммы; интервалы; аккорды; двойные ноты; позиционные группы; элементы полифонии и др.)
5. Фактура
6. Тонально-гармонический план
7. Артикуляция
8. Динамика
9. Трудности: приемы и методы их преодоления
10.Степень сложности

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

В ДМШ, ДШИ, СПО, являющимися базой педагогической практики, имеются аудио, теле-, видеоаппаратура, компьютеры и ноутбуки, позволяющие использовать СД- 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.

ОРКЕСТРОВАЯ ПРАКТИКА

Разработчики: Рахматуллин Р.Г., заслуж. артист РТ,
доцент кафедры народных инструментов

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель оркестрового класса в музыкальном вузе – подготовка студентов к осуществлению на высоком профессиональном уровне исполнительской деятельности в качестве артиста оркестра.

Задачи дисциплины:

- формирование и развитие навыков оркестровой игры в объеме, необходимом для дальнейшей деятельности в качестве артистов оркестра;
- стимулирование художественного и технического роста музыкантов;
- подчинение индивидуальности оркестрового музыканта единой художественной задачи;
- приобретение навыков игры в оркестре: умение грамотно читать музыкальный текст, вырабатывать чистую интонацию, слушать партнера, развивать чувство общего баланса звучания, точную реакцию на дирижерский жест;
- изучение оркестрового репертуара, его стилистического разнообразия, подготовка концертных программ, развитие навыков беглого чтения с листа;
- приобретение навыков работы с оркестром, включающих в себя развитие навыков организации репетиции, настройки оркестра, работы с группами, достижение поставленных художественных задач.
- соблюдение нюансов, интонаций, приемов игры и штрихов;
- активизация слухо-мыслительных процессов, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления оркестранта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Оркестровая практика» относится к производственному типу практики. Она направлена на подготовку к концертному исполнению, анализ публичного исполнения, выявления и исправления ошибок, игры в ансамбле с другими оркестровыми группами.

Для полноценного участия в работе оркестра со стороны студента необходимы предыдущий опыт игры в оркестре или хотя бы в ансамбле, умение реагировать на жест дирижера, умение читать ноты с листа, а также самостоятельно разбирать и разучивать партии.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* • традиционные знаки музыкальной нотации;
	Уметь: • прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
	Владеть: • навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* • основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата, принципы работы с различными видами фактуры.
	Уметь: • передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.
	Владеть: • приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	*Знать:* • методику сольной репетиционной работы, средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента.
	Уметь: • планировать и вести сольный репетиционный процесс, совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	Владеть: • навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной репетиционной работы, профессиональной терминологией.
ПК-10 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	*Знать:* – специфику работы на различных сценических площадках;
	Уметь: – формировать идею просветительских концертных мероприятий;
	Владеть: – навыком подбора репертуара в ориентации на целевую аудиторию просветительского концертного мероприятия.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы, формы контроля

Общая трудоёмкость «Оркестровой практики» составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа), ведется в течение восьми семестров четырех лет обучения (1-8 семестры), включает в себя аудиторную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
Контактная работа, в т.ч. контроль	**12**	400	6,8	
Самостоятельная работа		32		
Общая трудоемкость:		432		

Практические занятия - общие репетиции, групповые занятия и концертные выступления. На протяжении всего периода обучения каждый студент обязан изучить определенный репертуарный минимум, который определяются общей репертуарной политикой оркестрового коллектива.

В каждом семестре устанавливаются план концертных мероприятий с участием учебного оркестра и порядок работы над репертуаром. Репертуар обсуждается и утверждается на заседании кафедры. Годовой план работы оркестрового класса включает в себя подготовку концертных выступлений в осеннее-зимний и весенний период (ноябрь-декабрь и март-апрель). Количество разовых выступлений коллектива не ограничено.

Важнейшим заключительным этапом занятий в оркестре является работа над программой для открытого концерта. Все открытые концерты проводятся в концертных залах Консерватории или иных концертных площадках. Каждое выступление студента в составе оркестра приравнивается к промежуточным зачётам.

Итоговый зачёт выставляется на основе участия студента во всех выступлениях оркестра, запланированных в течение семестра.

5. Содержание дисциплины

Содержание «Оркестровой практики» должна составлять оркестровая музыка различных стилей и направлений. В репертуарный план оркестрового класса необходимо включить:

- оригинальные сочинения для оркестра народных инструментов
- переложения для оркестра народных инструментов произведений зарубежной и русской классики
- переложения для оркестра народных инструментов произведений отечественных композиторов
- переложения для оркестра народных инструментов современной музыки XX и XXI века
- обработки народных песен
- аккомпанементы вокальных и инструментальных произведений

Продуманная репертуарная политика – это залог успешного профессионального роста студента. Грамотный подбор репертуара помогает воспитанию у студентов художественного вкуса, эстетических и творческих критериев, профессионального мастерства для дальнейшей самостоятельней работы. Большую помощь в формировании репертуара могут оказать творческие контакты оркестров учебных заведений с композиторами, работающих в этом жанре. В учебные и концертные программы могут быть включены также наиболее удачные инструментовки и аранжировки, выполненные самими студентами.

5.2. Пример концертной программы оркестра народных инструментов Казанской голсударственной консерватории имени Н.Г. Жиганова

1. И. Дунаевский – Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта»
2. С. Лукин – Вариации на тему Паганини. Исполняет лауреат международных конкурсов Зарина НЕЗАМУДИНОВА (домра)
3. Р. Рахматуллин – Фантазия на крымско-татарские темы Н. Жиганов – Сюита на татарские темы (III, IV ч.)
4. М. Мусоргский – Вступление к опере «Сорочинская ярмарка»
5. М. Мусоргский – Думка Параси из оперы «Сорочинская ярмарка». Исполняет лауреат международных конкурсов Екатерина МУРАТОВА (сопрано).
6. Ш. Гуно – «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст» (7 частей)

7. В. Гридин – Озорные наигрыши. Исполняют заслуженный артист Республики Татарстан, профессор Абузар ФАЙЗУЛЛИН (баян) и лауреат международных конкурсов Сайдаш Фахразиев (баян).
8. Э. Низамов – Баба-яга из цикла «Сказочные картины».
9. Ф. Легар – Ария Джудитты из одноименной оперетты. Исполняет лауреат международных конкурсов Екатерина МУРАТОВА.
10. Л. Ардити – Поцелуй (Екатерина МУРАТОВА)
11. Н. Жиганов – Сюита на татарские темы (III, IV ч.)
12. Р. Гальяно – «Melodicelli» и «Heavy tango». Исполняет лауреат международных конкурсов Антон ПОПОВ (аккордеон).
13. С. Сметанин – Субботея. Исполняет лауреат международных конкурсов Рамазан гиниятов (гармонь).
14. О. Гордели – Картули.

5.3. Пример концертной программы оркестра «Татарика»

1. Д. Россини. Увертюра к опере «Золушка»
2. Д. Верди. «Заздравная» из оперы «Травиата»
3. Р. Штраус. Вальс Арсены из оперетты «Цыганский барон»
4. И. Брамс. Венгерский танец №1
5. Р. Фальво «Скажите. Девушки»
6. Э.ди Капуа «О, sole mio»
7. Н. Римский-Корсаков. Ария Снегурочки из одноименной оперы
8. Ш. Гуно. Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст»
9. Обработка татарской народной песни «Залида», солист Ильназ ДУДКИН
10. В. Николаевский. «Под дугой колокольчик поет»
11. А. Цфасман. «Снежинки»
12. Б. Миранчук. Концертная самба» для аккордеона и оркестра
13. К. Вандерлих «Полет шмеля» для аккордеона и оркестра

6. Формы самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа над оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация);
1. Работа солистов над сольными партиями;
2. Чтение методической литературы по ансамблевому исполнительству;
3. Прослушивание оркестровой музыки;
4. Посещение концертов.

Способы изучения оркестровых произведений могут быть весьма различными, с учетом особенностей изучаемых стилей. Например, сложные в ансамблевом отношении эпизоды полезно изучать, собираясь небольшими составами. На групповых репетициях также необходимо вырабатывать единство интонации и штрихов.

Кроме детального изучения произведений на занятиях оркестра практикуется чтения с листа. Это открывает возможности более широкого
знакомства с оркестровыми сочинениями различных стилей. Однако, читать с листа необходимо и вне занятий по расписанию, самостоятельно. Это облегчит чтение с листа под руководством дирижёра.

Специфика работы оркестра народных инструментов обязывает студента владеть не только основным инструментом. Особенно важно профессиональное знакомство со струнными инструментами – оно повышает квалификацию дирижера и помогает

успешному выполнению работы по инструментовке. Одно из назначений студенческого оркестра – использование его для дирижерской практики студентов.

В будущей практической деятельности студентам предстоит руководить оркестрами и играть в них, вести работу по воспитанию дирижеров и оркестрантов. Поэтому весь процесс оркестровых занятий должен быть детально освоен каждым студентом.В приобретении навыков работы с оркестром немалую роль играет умение анализировать студентом итоги и ход репетиций. Для этого вовсе не требуется дополнительных временных затрат: необходимо более рационально использовать занятия в оркестре, где помимо исполнения своей оркестровой партии надо научиться анализировать ту или иную оркестровую ситуацию.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература:

Лебедев, А.Е. Жанр концерта для баяна с оркестром в отечественной музыке [Электронный ресурс] : монография / А.Е. Лебедев. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 530 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72069.

Пересада, А. И. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов : международная энциклопедия / А. И. Пересада. - Краснодар : Всероссийское музыкальное общество, 2004. - 591 с. : фот. - ISBN 5-88295-120-8 : Б. ц.м.Гнесиных. - М. : [б. и.], 1999. - 128 с. - Б. ц.

Сугаков, И.Г. Оркестр русских народных инструментов: история и современность [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Г. Сугаков. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2009. — 223 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46042.

7.2. Дополнительная литература:

Аккордеон и оркестр русских народных инструментов. Концертные пьесы для аккордеона и оркестра русских народных инструментов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 130 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72110

Блок В.М. Оркестр русских народных инструментов, М., 1986.

Имханицкий, М. И. У истоков русской народной оркестровой культуры [Текст] / М. И. Имханицкий. - М. : Музыка, 1987. - 186 с. - Б. ц. Об истории создания оркестра русских народных инструментов под упр. В.В.Андреева

Имханицкий, М. И. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра [Текст] : учебное пособие для муз. вузов по курсу "история исполнительства на русских народных инструментах" / М. И. Имханицкий ; ГМПИ им.Гнесиных. - М. : [б. и.], 1981. - Б. ц.

Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов, М., 1983.

Роль оркестров народных инструментов в межэтническом общении [Текст] : сб. трудов. Вып. 153 / РАМ им.Гнесиных. - М. : [б. и.], 1999. - 128 с. - Б. ц.

7.3.Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)
Ссылка: www.rism.info
Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто.

RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный
Язык: английский, немецкий, французский
2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»
Ссылка: http://e.lanbook.com/
Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.
Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:
Музыка и Театр - Издательство Композитор
Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки
Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки
Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.
Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.
Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года
Язык: русский
3. Ресурс: Национальная электронная библиотека
Ссылка: https://rusneb.ru/
Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный

31. Национальный академический оркестр народных инструментов им. Н. П. Осипова www.ossipovorchestra.ru
32. Академический русский оркестр им. В.В. Андреева www.andreyev-orchestra.ru
33. Государственный академический русский концертный оркестр «Боян» www.orkestrboyan.ru
34. Академический оркестр русских народных инструментов ВГТРК им. Н.Н. Некрасова www.nekrasovorchesra.ru
35. Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л. Зыкиной www.russia-ensemble.ru
36. Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы www.kurmangazy.com
37. Государственный оркестр русских народных инструментов Республики Татарстан www.gornitat.ru
38. Государственный Оркестр русских народных инструментов «Метелица» www.metelitsa.spb.ru

39. Государственный академический оркестр русских народных инструментов «Русские узоры» www.russkieuzory.ru
40. Русский академический оркестр Новосибирской филармонии www.philharmonia-nsk.ru
41. Государственный русский концертный оркестр Санкт-Петербурга www.spbgrko.narod.ru
42. Уральский государственный русский оркестр www.urfolk-art.ru
43. Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан www.bashgf.ru
44. Оркестр русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии www.belgf.ru
45. Камерный оркестр народных инструментов «Золотая мелодия» www.udmfil.ru
46. Окестр русских народных инструментов Ульяновской филармонии www.ulconcert.ru
47. Вятский оркестррусских народных инструментов им. Ф.И. Шаляпина www.philarmonia43.ru
48. Оркестр русских народных инструментов им. В. Махова www.filarmonia30.ru
49. Оркестр русских народных инструментов Кемеровской филармонии www.kemfil.ru
50. Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов www.rusorkestr48.ru
51. Петербургский ансамбль «Скоморохи» skomorokhi.narod.ru
52. Русский народный оркестр «Москва» www.schnittke-mgim.ru
53. Смоленский русский народный оркестр им. В. П. Дубровского dubrovsky.keytown.com
54. Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина www.krasfil.ru
55. Русский народный оркестр «Душа России» РАМ им. Гнесиных http://shkurovsky.ru/folk-orchestra
56. Нижегородский русский народный оркестр www.nrno.ucoz.ru
57. Шоу-Оркестр «Русский Стиль» www.rus-orkestr.ru

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для реализации дисциплины Консерватория оснащена репетиторием со стульями, роялями, необходимым набором оркестровых инструментов, подставками для инструментов, стеллажами для хранения инструментов, пультами для нот, библиотечным фондом. Репетиции оркестра проходят также на сцене Государственного Большого концертного зала им. С. Сайдашева. Зал оснащен звукозаписывающей аппаратурой и всем необходимым инвентарем для организации и проведения концертных мероприятий.

Репетиции оркестра в ГБКЗ им. С. Сайдашева согласованы с графиком работы концертного зала. В Консерватории функционируют два оркестра: оркестр народных инструментов и оркестр «Татарика». Формирование оркестров проходит в начале каждого учебного года с учетом имеющихся потребностей и вакансий.

Примерный состав Оркестра народных инструментов:	Примерный состав Оркестра «Татарика»
Группа домр (3-стр.): пикколо – 1 малые I - 4-6 малые II - 4-6 альтовые I - 3-4 альтовые II – 3-4 басовые I – 3-4 басовые II – 3-4 *Группа балалаек*: примы - 4-6 секунды – 2-3 альты - 2-3	*Группа духовых*: флейта флейта пикколо кларнет гобой баян I - 1 баян II - 1 баян III – 1 *Группа домр* (3-стр.): малые I - 2-3 малые II – 2 альтовые - 3

бас - 1 контрабасы – 2-3 флейта – 1 гобой – 1 кларнет in B – 1 баян I - 1 баян II - 1 баян III - 1 баян IV – 1, гусли клавишные – 1 ударные – 2-3	думбра секунда – 2 думбра альт – 2 скрипка – 3 виолончель – 2 конртабас – 2 ударные – 2-3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА «ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ»

1. Цели и задачи дисциплины

1.

Целью практики "Обучение служением" является усвоение и закрепление теоретической и практической подготовки обучающихся в своей будущей профессиональной области согласно образовательной программе, которую осваивает обучающийся, приобретение практических навыков и компетенций через решение социально-значимых задач общества путем проектного подхода и обязательным применением навыков и знаний и своей будущей профессиональной деятельности.

Задачами практики являются:

- выполнение задачи по исследованию и анализу социально-значимой проблемы в рамках деятельности некоммерческой организации;
- разработка проектного описания общественного проекта и план по реализации проекта;
- реализация общественного проекта на базе партнерской организации;
- написание отчетной документации по итогам практики.

2. Практика "Обучение служением" реализуется для достижения целей развития гражданственности, ответственности, патриотизма и лидерства в единстве с профессиональными компетенциями, путем реализации социально-ориентированных проектов повышающейся сложности с использованием профильных знаний и умений, полученных в учебном процессе. Таким образом, обучение служением как педагогическая технология интегрирует обучение и воспитание, академические знания и практический опыт их применения ради позитивных социальных изменений.

3.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Знать: – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему различных сфер и областей знания; Уметь: – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории

	в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	Знать: – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	Знать: – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми

	участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	Знать: – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; Владеть: – развитой способностью к чувственнохудожественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
ПК-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе любительских	Знать: – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры.

(самодеятельных), учебных ансамблей и (или) оркестров	Уметь: – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения. Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц , включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика ведется в 7 и 8 семестрах.

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**3**	4	8	-
Самостоятельная работа		104		
Общая трудоемкость:		108		

4.

5.

4. Содержание дисциплины

Прохождение практики «Обучение служением» предполагает включенность обучающегося в творческую работу, развитие его исполнительских данных в рамках участия в социально-ориентированных проектах. В процессе прохождения практики осуществляется освоение и закрепление профессиональных компетенций студентов в соответствии с основной образовательной программой через общественно-проектную деятельность на базе партнерской организации. Преподаватель, осуществляющий руководство практикой, оказывает помощь студенту в подборе репертуара, курирует репетиционный процесс и концертное выступление, подготовленное студентом.

Самостоятельная работа студентов включает совершенствование профессиональных исполнительских навыков, освоение учебного и концертного репертуара, а также отбор репертуара и составление программы с опорой на рекомендации руководителя практики, проведение репетиционной работы, проведение творческого мероприятия.

Немаловажным фактором, обеспечивающим успешное прохождение дисциплины, оказывается стремление студента проявить свои способности в различных формах исполнительства, умение привлечь внимание и заинтересовать аудиторию в процессе концертного выступления.

Для общего руководства практикой студентов приказом ректора назначается куратор по практике «Обучение служением». Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство практикой студентов:

– разрабатывают план выступлений студентов;

– осуществляют контроль соблюдения сроков прохождения практики и ее содержания;

– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий.

Алгоритм прохождения практики «Обучение служением»:

- Анализ цели практики, формулировка общественной задачи, разработка плана решения задачи на базе партнерской некоммерческой организации.

- Обзор и исследование проблематики задачи и целевой аудитории будущего общественного проекта.
- Планирование деятельности по общественному проекту.
- Реализация общественного проекта.
- Подведение итогов реализации общественного проекта.
- Подготовка отчетной документации по результатам практики.

В рамках практической подготовки обучающий должен реализовать не менее 1 (одного) общественного проекта, направленного на социальные изменения.

Для организации практики «Обучение служением» привлекаются партнерские организации, на базе которых обучающиеся будут проходить практическую подготовку и реализовывать общественный проект. К таким организациям могут относиться, Добро.Центры, муниципальные и региональные органы власти, бюджетные организации, выполняющие социально значимые работы, компании, реализующие программы корпоративной социальной ответственности, и другие организации, которые обеспечат обучающемуся выполнение программы практики, а также освоение и применение компетенций из своей профдеятельности согласно основной образовательной программе.

5. Формы контроля

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета о прохождении практики. Форма промежуточной аттестации определяется руководителем практики. В ходе аттестации студенты предоставляют отчетные материалы по практике (дневника практиканта, отчета о проведении практики, отзыва руководителя практики, отчетной документации).

6.1. Основная литература

1. Обучение служением: Методическое пособие/Под редакцией О.В. Решетникова, С.В. Тетерского. - М.: АВЦ, 2020. - 216 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Белановский Ю.С., Ширшова И.В. Мир социального волонтерства. - М.: ГБУ города Москвы "Мосволонтёр", 2018. - 96 с.

2. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО: учебник/А.П. Метелев, Ю.С. Белановский, Н.И. Горлова и др.; отв. ред. И.В. Мерсиянова; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - М.: НИУ ВШЭ, 2022. - 456 с.

6.3. **Электронные образовательные ресурсы**.

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)
Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный
Язык: английский, немецкий, французский
2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»
Ссылка: http://e.lanbook.com/
Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.
Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:
Музыка и Театр - Издательство Композитор
Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки
Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки
Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.
Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.
Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года
Язык: русский
3. Ресурс: Национальная электронная библиотека
Ссылка: https://rusneb.ru/
Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Разработчики: Потапова Л.Н., декан факультета народных инструментов, заведующая кафедрой струнных народных инструментов, профессор,
Файзуллин А.А., заведующий кафедрой баяна и аккордеона, профессор,
Усов А.А.,доцент кафедры струнных народных инструментов, кандидат искусствоведения
Нагорнов М.М,.доцент кафедры струнных народных инструментов

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

– Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программа специалитета и программам магистратуры»;

– Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 815;

– Уставом и другими локальными актами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова» (далее – Консерватория).

Программа государственной итоговой аттестации определяет:

- цели и задачи государственной итоговой аттестации;
- объем и виды итоговых аттестационных испытаний;
- требования к выпускнику, проверяемые в ходе итоговых испытаний;
- структура и содержание итоговых аттестационных испытаний;
- оценочные средства и критерии оценивания итоговых аттестационных испытаний.

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня освоения компетенций и профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», а также применение этих знаний при решении конкретных профессиональных задач.

Задачи государственной итоговой аттестации:

– объективная оценка наличия у выпускника теоретической и практической профессиональной подготовленности к осуществлению профессиональной деятельности в областях и сферах профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО по данному направлению подготовки;

– итоговый контроль и определение уровня подготовленности выпускника к решению типов задач профессиональной деятельности, определенных ФГОС ВО и установленных ООП.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и по решению Ученого совета Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова в государственную итоговую аттестацию по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) включены:

I. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (Исполнение концертной программы).

II. Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы в виде выпускной теоретической работы;.

Общая трудоемкость разделов Государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа).

Государственная итоговая аттестация позволяет установить степень владения следующими компетенциями:

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ		
Системное и критическое мышление	**УК-1.** Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать:* – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
		Уметь: – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
		Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
Разработка и реализация проектов	**УК-2.** Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых	*Знать:* – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
		Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации

	норм, имеющихся ресурсов и ограничений	творческого процесса;
		Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
Командная работа и лидерство	**УК-3.** Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
		Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
		Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
Коммуникация	**УК-4.** Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	*Знать:* – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;
		Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов

		на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
		Владеть: – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;
Межкультурное взаимодействие	**УК-5.** Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;

		Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
		Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровье сбережение)	**УК-6.** Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	*Знать:* – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы**;**
		Уметь: – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
		Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.

	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	*Знать:* – методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь использовать их для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; – социально-гуманитарную ценностную роль физической культуры и спорта в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; – роль физической культуры и принципы здорового образа жизни в развитии человека и его готовности к профессиональной деятельности; – влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; – способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
		Уметь: – организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; – использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; – выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; – выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; – преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; – выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
		Владеть: – опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. – методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.
Безопасность жизнедеятельности	**УК-8.** Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и	*Знать:* – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия

	профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности;
		Уметь: – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
		Владеть: – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
Экономическая культура, в т.ч. финансовая грамотность	**УК-9** Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	*Знать:*основные законы и закономерности функционирования экономики в различных областях жизнедеятельности; ее основные понятия, основные принципы экономического анализа для принятия решений
		Уметь: анализировать информацию для принятия обоснованных экономических решений, применять экономические знания при выполнении практических задач
		Владеть: навыками использования основных положений и методов экономической теории при решении различных социальных и профессиональных задач
Гражданская позиция	**УК-10** Способен формировать нетерпимое отношения к коррупционному поведению	*Знать:* сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями
		Уметь: анализировать, формулировать и применять правовые нормы о противодействии коррупционному поведению
		Владеть: навыками формирования активной гражданской позиции в отношении противодействия коррупционному поведению
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ		
История и теория музыкального искусства	**ОПК-1.** Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования,

	музыкального искусства на определенном историческом этапе	– характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования в каждую эпоху; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – принципы анализа музыки с поэтическим текстом; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы сочинений в различных жанрах;
		Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
		Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
Музыкальная нотация	**ОПК-2.** Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением
		Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при

		воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы
		Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
Музыкальная педагогика	**ОПК-3.** Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*Знать:* – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов.
		Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач.
		Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.
Работа с информацией	**ОПК-4.** Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;
		Уметь: – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет;
		Владеть: – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
Информационно-коммуникационные технологии	**ОПК-5.** Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением	*Знать:* – общее устройство персонального компьютера, назначение основных компонентов и периферийных устройств; – программы по записи CD и DVD; – основные принципы работы в нотном редакторе; – основные принципы работы в MIDI-секвенсере; – нормы законодательства в области защиты информации, а также методы обеспечения информационной

	информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	безопасности
		Уметь: – подключать необходимое периферийное оборудование к компьютеру; – работать с внешними портами; набирать нотные тексты различных музыкальных жанров и фактурной сложности; – создавать свои собственные интерпретации произведений в программе-секвенсоре; – собрать и записать необходимые звуковые файлы для аудио-CD, осуществить рендеринг видеоматериала; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности.
		Владеть: – совокупными знаниями в области информационных технологий для профессиональной музыкальной и педагогической деятельности; – методами правовой защиты информации.
Музыкальный слух	**ОПК-6.** Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	*Знать:* – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом.
		Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – произвести гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и имитационно-канонической техники; – сочинять полифонические фрагменты и целые пьесы (мотеты, инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные музыкальные темы, в том числе, на основе предложенного аутентичного образца; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом.
		Владеть: теоретическими знаниями о тональной и атональной системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции,

		представляющей определенный гармонический или полифонический стиль с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.
Государственная культурная политика	**ОПК-7.** Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	*Знать:* – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие деятельность сферы культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности.
		Уметь: – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов
		Владеть: – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области;
		– познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ (ПКО) И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ (ПК) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ		
Задача ПД	**Код и наименование профессиональной компетенции**	**Индикаторы достижения компетенции**
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий		
Музыкально-инструментальное исполнительство соло и в составе любительских (самодеятельных) учебных ансамблей и (или)	**ПКО-1** Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе любительских (самодеятельных) учебных ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры.
		Уметь: – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения
		Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
	ПКО-2 Способен создавать индивидуальную	*Знать:* – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;

оркестров	художественную интерпретацию музыкального произведения	– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства.
		Уметь: – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента.
		Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
	ПК-6 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	*Знать:* – специфику работы на различных сценических площадках.
		Уметь: – формировать идею просветительских концертных мероприятий.
		Владеть: – навыком подбора репертуара в ориентации на целевую аудиторию просветительского концертного мероприятия.
Проведение репетиционной работы	**ПКО-3** Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	*Знать:* – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента.
		Уметь: – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
		Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.
Создание аранжировок музыкальных произведений для сольного инструмента и творческих коллективов	**ПК-1** Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного инструмента и	*Знать:* – основные принципы создания аранжировки и переложения музыкальных произведений.
		Уметь: – трансформировать музыкальный текст произведения для исполнения на других инструментах с учетом их тембровой и звукообразующей специфики.

	различных видов творческих коллективов	*Владеть:* – навыком отбора наиболее совершенной редакции музыкального сочинения на основе сравнительного анализа его различных переложений.
Формирование репертуара солистов и творческих коллективов	**ПК-2** Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий	*Знать:* – сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства.
		Уметь: – формировать концертную программу солиста или творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта.
		Владеть: – навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.
Осуществление ремонта и настройки музыкальных инструментов	**ПК-3** Способен осуществлять ремонт и настройку музыкального инструмента, осваиваемого как специальный в рамках реализуемой профильной направленности образовательной программы	*Знать:* – конструкцию музыкального инструмента, изучаемого как специальный.
		Уметь: – диагностировать проблемы в техническом состоянии специального музыкального инструмента.
		Владеть: – навыками настройки и ремонта специального музыкального инструмента
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический		
Преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального искусства (музыкально-инструментального искусства) в образовательных организациях среднего профессионального и дополнительно	**ПКО-4** Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкально-	*Знать:* – лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – различные методы и приемы преподавания; – психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп; – методическую литературу по профилю.
		Уметь: – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы.

го профессионального образования	инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	*Владеть:* – навыками общения с обучающимися разного возраста; – приемами психической саморегуляции; – педагогическими технологиями; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования и учреждениях дополнительного образования детей; – навыками воспитательной работы с обучающимися.
Преподавание дисциплин музыкально-эстетической направленности в образовательных организациях дошкольного, начального общего,основного общего образования	**ПК-4** Способен применять современные психолого-педагогические технологии необходимые для работы с различными категориями обучающихся	*Знать:* – современные психолого-педагогические технологии, включая технологии инклюзивного обучения.
		Уметь: – определять основные задачи развития творческих способностей обучающихся и способы их решения.
		Владеть: – навыками разработки учебных программ музыкально-эстетического воспитания, учитывающих личностные и возрастные особенности обучающихся.
Преподавание дисциплин в области музыкально-инструментального искусства в образовательных организациях дополнительного образования детей и взрослых	**ПК-5** Способен организовывать, готовить и проводить концертные музыкально-инструментальные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	*Знать:* – принципы организации концертных музыкально-инструментальных мероприятий.
		Уметь: – планировать и организовывать концертные музыкально-инструментальные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.
		Владеть: – навыком проведения концертных музыкально-инструментальных мероприятий.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа (защита реферата по проблемам истории, теории, педагогики, практики музыкального искусства) является составной частью профессиональной подготовки выпускников по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты)» и относится к Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация».

Цель выпускной квалификационной работы (защита реферата по проблемам истории, теории, педагогики, практики музыкального искусства) – реализация комплексной подготовки студентов к профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства,

установление государственной аттестационной комиссией уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО.

При подготовке и защите выпускной квалификационной работы (ВКР) обучающимися используются знания и навыки в области музыкальной культуры, истории и теории музыки, музыкального исполнительства и педагогики, общегуманитарных и исторических наук, основ научных исследований, полученные при изучении всего компонента дисциплин ОПОП.

В процессе работы над ВКР развитие системы музыкальных образовательных компонентов студентов проходит по следующим позициям:

1) *Углубление, систематизация и закрепление знаний:*

– углубление знаний происходит за счет изучения специальной литературы и литературы по теме реферата.;

– систематизация знаний происходит на основе выявления и уточнения сущности изучаемой проблемы;

– закрепление знаний предполагает самостоятельную подготовку по перечню вопросов, обозначенных в программах пройденных дисциплин, а также выдвинутых программой исследования.

2) *Формирование культуры ведения научно-исследовательской работы* связано не только с выработкой спектра необходимых ценностей, их осознанием и принятием, но и с формированием научного мировоззрения, в котором значительное место должно принадлежать положительному отношению к научной деятельности, ее правилам и нормам, овладению культурой выполнения отдельных действий, приемов, способов, методов и средств.

3) *Формирование навыков и умений ведения поисковой, аналитической и креативно-конструктивной деятельности* связано с выполнением работ научно-исследовательского характера. Необходимые навыки и умения формируются:

– в процессе работы с источниками (чтения, поиска и выделения главного и второстепенного по значимости материала);

– при организации записи, сохранения и систематизации собранного материала, его интерпретации;

– при выведении доказательной концепции работы;

– при компоновке собранного материала.

4) *Формирование аналитических умений и навыков*, позволяющих грамотно излагать мысли в письменной и устной форме, выстраивать форму дипломной работы происходит на завершающем этапе ее подготовки, когда текст уже скомпонован с учетом ранее созданного плана работы.

Требования к выпускная квалификационной работе

Независимо от темы выпускной теоретической работы, рекомендуется придерживаться следующей структуры:

1. Оглавление (содержание).
2. Введение.
3. Основная часть.
4. Заключение.
5. Библиографический список.
6. Приложения.

Оглавление (содержание) должно включать полное название всех разделов (глав и параграфов) работы с указанием страниц.

Введение должно отражать: актуальность проблемы исследования, степень разработанности темы в литературе, объект, предмет исследования, цель, задачи, методологическую базу, методы исследования, источниковую базу, научную новизну, практическую значимость, результаты апробации результатов исследования, краткое содержание глав и разделов (глав и параграфов) основной части работы. Кроме того, в работах теоретического характера во *Введении* указывается гипотеза исследования, дается обоснование выбора источников. Также во *Введении* может быть приведен краткий обзор литературы.

Основная часть должна состоять из разделов (глав и параграфов), в которых освещаются теоретико-методологические подходы изучаемой проблеме, излагаются основные теории, понятия, гипотезы, история вопроса, анализ аспектов и современного состояния практики. Чаще всего вначале излагаются основные теоретические положения по исследуемой теме, а затем текстовый или эмпирический материал, который подтверждает изложенную теорию.

Важнейшей составляющей *Основной части* является *аналитический обзор,* который содержит критически проанализированные сведения об истории развития процессов и о современных научных достижениях в области исследуемого объекта. К числу требований, предъявляемых к аналитическому обзору, относятся: полнота и достоверность информации, наличие ее критической оценки, четкая структура изложения, качественный анализ состояния проблемы исследования в литературе.

Основную часть работы следует делить на разделы и подразделы.

Содержание работы должно отвечать заявленной теме исследования, а содержание глав – их заголовкам. В окончании каждой главы, параграфа или абзаца должны быть сделаны выводы, логически связанные не только с текущим, но и с последующим содержанием работы.

В *Заключении* излагаются обобщенные выводы из основной части *выпускной теоретической работы* и рекомендации, которые отражают научные и практические результаты проведенного исследования. Они должны соответствовать гипотезе и категориям аппарата исследования, представленным во Введении, и учитывать структуру работы.

Необходимо иметь в виду, что *Введение* и *Заключение* не делятся на части, примерно равны по объему и составляют 10–15% всего текста. Заключение рекомендуется писать после полного завершения основной части.

Библиографический список. Данный раздел содержит список литературы, использованной при написании выпускной теоретической работы. Список литературы не должен включать не представляющие значительной научной ценности источники. Требования к оформлению данного раздела подробно представлены в ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления.

Приложения содержат материалы, имеющие значение вспомогательных, более глубоко раскрывающих или уточняющих смысл положений, приводимых в основной части: иллюстрации, анкеты, таблицы, афиши, программы, публикации в СМИ и т. п.

При написании текста автору нужно придерживаться намеченного плана изложения, не отклоняться от темы и корректировать структуру работы в зависимости от промежуточных результатов.

Правила оформления основного текста

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме ВКР и полностью ее раскрывать. В этих главах раскрывается умение автора сжато, логично и аргументировано излагать материал, изложение и оформление которого должны соответствовать требованиям, предъявляемым к печатным работам.

Основной текст работы может быть структурирован главами. В этом случае каждая глава должна иметь самостоятельное название и включать в себя не менее двух параграфов. Основной текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 14 кеглем, с междустрочным интервалом - 1,5. Размеры полей: левое — 30 мм, правое — 10 мм; верхнее и нижнее — по 20 мм каждое. Отступ в начале абзаца — стандартный (1,25).

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Параграфы внутри одной главы идут последовательно, не прерывая страницы. При отсутствии глав, каждый новый параграф также начинается с новой страницы. Это же правило относится к разделам Введение, Заключение, Список использованных источников, Приложения, а также к указателям.

Расстояние между названием главы и названием параграфа — 3 междустрочных интервала.

Расстояние между названием параграфа и основным текстом – 1 междустрочный интервал.

Расстояние между параграфами внутри одной главы — 3 междустрочных интервала. Если текст структурирован только параграфами, в этом случае расстояние между названием параграфа и основным текстом– 3 междустрочных интервала.

Каждый параграф начинается с новой страницы. Если основной текст ВКР структурирован главами, то каждая глава должна содержать выводы по главам, отражающие содержание включенных в неё параграфов. Выводы к параграфам могут отсутствовать, но все значимые резюме каждой из глав и/или разделов должны быть отражены в заключении. Внутри текста названия глав и параграфов выделяются полужирным начертанием.

Обязательные требования к основному тексту работы:

– логическая скоординированность всех разделов;

– терминологическая точность;

– выверенность литературного стиля.

Стиль письменной научной речи — это безличный монолог. Поэтому изложение обычно ведётся от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и логической последовательности сообщения, а не на субъекте. Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность и краткость.

Обязательные требования к оформлению цитат: цитата в основном тексте должна подтверждать положение автора ссылкой на авторитетный источник, который обязательно должен быть указан в разделе «Список использованных источников». При точном воспроизведении цитируемый текст помещается в кавычки. Пропуск отдельных слов, словосочетаний отмечается многоточием, заключённым в «угловые» скобки. При свободном пересказе текста источника кавычки не используются. Во всех случаях обязательны ссылки на источник по следующему образцу: [12, с. 32], где цифра 12 – номер источника по Списку литературы.

Цитирование является обязательным компонентом основного текста, но не должно быть избыточным. Изложение материала основного текста без цитирования не допускается.

В тексте работы ссылки на того или иного автора оформляются в следующей последовательности: инициалы автора (без пробелов), фамилия. Например: И.И. Иванов. Ссылки на иностранных авторов допускаются в следующем виде: R. Ivanov. Нумерация страниц — в нижнем правом углу страницы.

Доработанная выпускная теоретическая работа выносится на предзащиту на заседании кафедры теории и истории исполнительского искусства и музыкальной педагогики. При наличии замечаний, высказанных на предзащите, студент вносит в работу необходимые поправки и окончательно оформляет ее.

После завершения исследования научный руководитель дает письменный отзыв (Приложение 1), в котором содержится характеристика работы, а также рекомендация по

допуску к защите, отмечается актуальность, научная новизна, практическая значимость работы, оцениваются достоверность и полнота полученных результатов, выставляется оценка (по пятибалльной шкале).

Далее выпускная теоретическая работа передается на рецензирование (Приложение 2). При экспертизе выпускной теоретической работы рекомендуется привлечение внешних рецензентов.

После получения рецензии завершенная выпускная теоретическая работа вместе с рецензией и отзывом научного руководителя за две недели до защиты государственной итоговой аттестации передается на кафедру.

Выпускник получает допуск к защите выпускной теоретической работы при условии полного выполнения учебного плана и при наличии отзыва научного руководителя и рецензента, а также допуска к защите, подписанного заведующим кафедрой теории и истории исполнительского искусства и музыкальной педагогики.

Регламент процедуры защиты ВКР

1) Представление информации о выпускнике (ФИО), теме работы, руководителе и рецензенте.
2) Выступление выпускника (доклад продолжительностью 8-10 минут).
3) Вопросы членов ГЭК по теме выпускной теоретической работы и ответы выпускника на них;
4) Выступление рецензента и руководителя (или зачитывание рецензии и (или) отзыва о работе выпускника в период подготовки выпускной квалификационной работы)
5) Ответы выпускника на замечания и поставленные вопросы.
6) Обсуждение и оценивание выпускных квалификационных работ на закрытом заседании ГЭК.

Для оценки выпускной теоретической работы используются следующие **критерии**:

– актуальность и практическая значимость темы;

– достаточность использования отечественной и/или зарубежной литературы по теме;

– глубина и обоснованность интерпретации полученных результатов;

– четкость и грамотность изложения материала, качество оформления работы;

– умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам представленной работы, глубина и правильность ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензентов;

– характеристика научного руководителя выпускника;

– оценка рецензента за работу в целом, учитывая степень практической значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных автором по итогам исследовании (при наличии).

Результаты защиты оцениваются по схеме "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день, после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии.

Критерии выставления оценки:

«отлично»:

Глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и правильное использование относящейся к теме литературы и примененных аналитических методов; содержание исследования и ход защиты указывают на наличие навыков работы обучающегося в данной области;

оформление работы хорошее с наличием расширенной библиографии; рецензия положительная; защита выпускной теоретической работы показала высокий уровень профессиональной подготовленности обучающегося;

«хорошо»:

Аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного, но достаточного для проведения исследования количества источников; работа основана на среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное число обобщений; содержание исследования и ход защиты указывают на наличие практических навыков работы обучающегося в данной области; выпускная теоретическая работа хорошо оформлена с наличием необходимой библиографии; рецензия положительная; ход защиты реферата показал достаточную научную и профессиональную подготовку обучающегося

«удовлетворительно»:

Достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы; в библиографии преобладают ссылки на стандартные литературные источники; труды, необходимые для всестороннего изучения проблемы, использованы в ограниченном объеме; заметна нехватка компетентности обучающегося в данной области знаний; оформление выпускной теоретической работы содержит небрежности; рецензия положительная, но с замечаниями; защита показала удовлетворительную профессиональную подготовку обучающегося

«неудовлетворительно»:

Тема выпускной теоретической работы представлена в общем виде; ограниченное число использованных литературных источников; шаблонное изложение материала; суждения по исследуемой проблеме не всегда компетентны; неточности и неверные выводы по рассматриваемой литературе; оформление выпускной теоретической работы с элементами заметных отступлений от общих требований; рецензия с существенными замечаниями, но дают возможность публичной защиты реферата; во время защиты обучающимся проявлена ограниченная профессиональная эрудиция

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА «ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ»

Государственный экзамен имеет своей целью выявление степени комплексной подготовленности выпускников к профессиональной деятельности, а также, в соответствии с профилем ООП, на высоком художественном уровне представлять результаты творческой (музыкально-исполнительской) работы.

Государственный экзамен «Исполнение концертной программы» проводится в форме публичного открытого выступления и является результатом многолетнего процесса обучения обучающегося в консерватории и логическим завершением многоступенчатого развития его профессионально-исполнительских умений и навыков.

Государственный экзамен включает в себя произведения различных эпох и стилей, в том числе:

1. Полифоническое произведение.
2. Произведение крупной формы.
3. Произведение русской или зарубежной классики.
4. Виртуозное произведение.
5. Обработка народной мелодии.

В программе обязательно наличие оригинального произведения.

Продолжительность программы 25-35 минут

Примерные программы

1. И.С. Бах	Органная прелюдия и фуга a-moll
В. Золотарёв	Соната № 3
В. Черников	«Ноктюрн»
М. Мошковский	«Испанский каприс»
Р. Валеев	«Неугасимое вдохновение»
2. М. Регер	Прелюдия и фуга e-moll
В. Зубицкий	«Джаз-партита».
М. Мусоргский	«Два еврея» из цикла «Картинки с выставки».
М. Мошковский	«Искорки».
Р. Валеев	«Залида» обработка татарской народной мелодии

Критерии оценивания выступлений выпускников
по форме «Исполнение концертной программы»

- С учетом требований ФГОС ВО по направлению 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство к решаемым задачам и требованиям к результатам освоения основной образовательной программы разработаны критерии выставления оценок:
- объем и сложность сольной концертной программы
- профессиональное владение инструментальными навыками:
- качество и разнообразие звука;
- профессиональное владение штрихами;
- свободная техника (беглость, смена позиций, двойные ноты, вибрато и т.д.);
- устойчивая интонация.
- способность художественного мышления:
- артистизм, индивидуальность интерпретации;
- организация музыкального времени (темп, метр, ритм, агогика);
- владение музыкальным пространством (динамика);
- фразировка и интонирование;
- владение формой; понимание стиля.

«отлично»:

В программе представлены произведения различных стилей достаточно высокого уровня сложности. Исполнение отличается стабильностью и убедительностью преподнесения материала, хороший ансамбль с концертмейстером. Исполнитель использует богатый арсенал выразительных средств, проявляет творческую инициативу, осмысленность и глубину реализации замысла композитора.

«хорошо»:

Программа соответствует индивидуальным особенностям выпускника, представлены произведения различных стилей и жанров. Проявлен хороший уровень профессиональных исполнительских качеств, штриховая техника, выраженная способность к музыкально-исполнительскому мышлению, успешное раскрытие художественного образа исполняемых произведений, эмоциональная подача. Однако допущен ряд технических и штриховых неточностей, погрешности в ансамбле с концертмейстером.

«удовлетворительно»:

Программа соответствует индивидуальным особенностям выпускника, представлены произведения различных стилей и жанров. При относительном соответствии действий и степени реализации художественных задач, налицо низкий уровень технической подготовки и освоения нотного текста, частые нарушения метроритмической синхронности и динамического баланса при совместной игре, плохой строй инструмента (для струнных инструментов), нестабильность исполнения.

«неудовлетворительно»:

Слабый уровень профессиональных исполнительских качеств, непонимание или неполное понимание художественных задач и слабые попытки решить их в процессе исполнения, неумение выстроить динамический план, метроритмический дисбаланс с концертмейстером, плохой строй инструмента, отсутствие стабильности исполнения, неспособность ориентироваться в нотном тексте, низкий уровень технической подготовки. Отказ от исполнения программы. Неспособность исполнить программу.

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

АРАНЖИРОВКА И ОБРАБОТКА НАРОДНЫХ МЕЛОДИЙ

Разработчик: Анисимова Е.В., доцент кафедры композиции, кандидат искусствоведения

1.Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих практическими навыками аранжировки и обработки народных песен, инструментальных наигрышей и популярных мелодий в объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве концертмейстеров, руководителей народных вокально-инструментальных коллективов, профессиональных аранжировщиков, преподавателей учреждений среднего профессионального образования и дополнительного образования детей – детских школах искусств, музыкальных школах.

Задачи дисциплины: изучение методов и правил аранжировки и обработки музыкальных тем, а так же развития музыкальных способностей обучающегося (творческого воображения, элементарных навыков композиторского ремесла, музыкального слуха), освоения ими различных видов техники аранжировки и обработки, получить возможность пополнять репертуар в своей дальнейшей творческой и концертной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Аранжировка и обработка народных мелодий» является факультативной дисциплиной учебного плана образовательной программы, тесно связана с дисциплинами: «Инструментоведение», «Инструментовка», «Дирижирование», «Гармония», «Класс ансамбля», «Оркестровый класс».

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать*: • основные этапы исторического развития музыкального искусства; • композиторское творчество в культурноэстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; • теоретические и эстетические основы музыкальной формы
	Уметь: • применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; • рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса.
	Владеть: • методами и навыками анализа музыкальных произведений; • развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения; приемами гармонизации мелодии и баса
ПК-9 Способен аранжировку и переложение музыкальных произведений для сольного инструмента и различных видов творческих коллективов	*Знать:* • основные принципы создания аранжировки и переложения музыкальных произведений.
	Уметь: • трансформировать музыкальный текст произведения для исполнения на других инструментах с учетом их тембровой и звукообразующей специфики.
	Владеть: • навыком отбора наиболее совершенной редакции музыкального сочинения на основе сравнительного анализа его различных переложений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: лучшие отечественные и зарубежные музыкальные (нотные) образцы аранжировок и обработок народных и других мелодий, различные методы и приемы аранжировки, обработки и сочинения, методическую литературу по профилю;
уметь развивать у обучающихся музыкальные способности, самостоятельность, творческую инициативу, подбирать музыкальный материал оптимально подходящий к дальнейшим творческим переработкам, пользоваться справочной, методической литературой, а также видео- и аудиозаписями согласно профилю;
владеть профессиональным мастерством обработки и аранжировки, навыками по организации коллектива и формированию его репертуарной и дальнейшей концертной деятельности, комплексом знаний в области инструментовки, гармонии, полифонии сочинения.

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), 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	7	
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		108		

5. Содержание дисциплины

1. *Введение.*

Наглядный способ проведения вводного занятия как способ вызвать интерес к дисциплине.
Переложение – как приспособление музыкального произведения, написанного для определенного состава голоса или инструментов, к воспроизведению другим составом исполнителей.
Аранжировка – от французского слова *arranger* – приводить в порядок, устраивать.
Умение выполнять переложения с учетом возможностей ансамбля и особенностей возраста исполнителей, динамики звучания, исполнительских возможностей. Необходимость использования материала переложений в воспитании исполнительской культуры.
- основные понятия: аранжировка, переложение, тесситура.

2. *Основные сведения о средствах музыкальной выразительности в вокальных и инструментальных произведениях.*

1. Мелодическая линия.

«Мелодия как главная основа всей музыки…» (С. Рахманинов). Опора на вокальную мелодию в пении, её ограничение диапазоном голоса, диатонический склад. Зависимость интонационных контуров мелодии, ритмического рисунка, формы от содержания стиха. Мелодия как центр внимания, её неизменность в любом виде переложения, сохранение образно – смысловой сущности. Возможные варианты перемещения мелодии, транспонирование передача мелодии из одной партии в другую с сохранением её структуры. Обогащение мелодии тембровыми ресурсами инструментов. Уплотнение мелодии.
- основные понятия: интонация, мелодия, регистр, тембр, диапазон
2. Гармоничная вертикаль.

Гармония как одно из важнейших выразительных средств в музыке, последовательная связь созвучий. Мелодическое движение голосов партий в выстраивании гармонического многоголосия. Знание гармонических основ. Основные виды голосоведения (прямое, противоположное, параллельное, косвенное). Три приема выстраивания гармонического многоголосия – наслоение, перекрещивание, окружение. Сочетание различных видов многоголосия. Тесное и широкое расположение аккорда, звуковысотное расстояние между тонами аккорда. Виды гармонического фона – выдержанный, движущийся, ритмический, мелодический.
- основные понятия: голосоведение, гармония, фактура, вид аккорда.
3. Элементы подголосочной полифонии.

Подголосочная полифония – как характерная черта народного музыкального языка. Народная гетерофония как вид многоголосия равноправных самостоятельных голосов. Связь со словом, органическое единство с ним. Опора на родной подголосочный распев. Многообразие подголосков в русской хоровой песне. Имитационный приём вступления голосов. Роль распевов параллельными унисонами. Подголосок как варьирование основного напева.
- основные понятия: имитация, подголосок, полифония, гетерофония.

3. Практическое изучение приемов обработки народной песни.

Владение начальными навыками композиции и мастерством инстурментального письма для творческого изучения приемов обработки. Изучение приемов обработки народных песен на готовом нотном материале. Использование наглядных примеров,

анализа построения мелодии, содержания словесного текста. Выполнение обработки народной мелодии в форме куплета. Использование гармонических средств и их фактурные изменения. Связь голосоведения и словесного текста. Стремление к художественной целостности. Применение простейших приемов имитации, ритмических изменений, тональных отклонений в обработках в свободной форме. Изучение музыкального текста для выбора формы и фактуры. Сохранение особенностей мелодического голосоведения при выборе тесситурных условий, инструментальных тембров.
-опорные понятия: обработка, фактура, тесситура, имитация, форма.

4. Изучение различных приёмов аранжировки народной мелодии.
1. Аранжировка народной мелодии для голоса и инструментального сопровождения.
Варианты состава: голос и фортепиано, голос и баян, голос и аккордеон.

Необходимость самостоятельного создания голосоведения инструментального сопровождения с опорой на особенности звучания и характер изложения вокальной партии. Использование особенностей фактуры аккомпанемента, метро-ритмического склада, гармонического голосоведения для удобства вступления голоса в создаваемой партитуре по тесситуре и диапазону.
- основные понятия: аккомпанемент, тесситура, диапазон произведения.
2. Аранжировка народной мелодии для инструментального ансамбля (до трех исполнителей).
Варианты состава: ***Дуэт*** *- домра и фортепиано (баян, аккордеон); балалайка и фортепиано (баян, аккордеон); два аккордеона; два баяна.* ***Трио*** *– домра малая, балалайка, баян (аккордеон); домра малая, домра альт, домра бас; балалайка, баян (аккордеон), контрабас.*

Необходимость создания самостоятельных инструментальных партий с опорой на особенности звучания и характер изложения народной мелодии. Использование особенностей фактуры аккомпанемента, метро-ритмического склада, гармонического голосоведения для удобства вступления инструментального голоса в создаваемой партитуре по тесситуре и диапазону. Возможность разнообразия звучания, работа с тембром каждого инструмента.
- основные понятия: аккомпанемент, тесситура, диапазон произведения, тембр.
3. Аранжировка народной мелодии для инструментального ансамбля (до шести исполнителей).
Варианты состава на основе любых комбинаций: домра (малая, альт, бас), баян, аккордеон, балалайка (прима, басовая), контрабас, флейта, гобой.

Необходимость создания самостоятельных инструментальных партий с опорой на особенности звучания и характер изложения народной мелодии. Функциональное разделение: мелодия, подголосок, контрапункт, педаль, фигурации, бас. Использование особенностей фактуры аккомпанемента, метро-ритмического склада, гармонического голосоведения для удобства вступления инструментального голоса в создаваемой партитуре по тесситуре и диапазону. Возможность разнообразия звучания, работа с тембром каждого инструмента. Регистрово-тембровые краски. Возможность использования мелодического материала в полной гармонической ладофункциональности и многообразии сочетания голосов благодаря многоголосию. Полифонизация музыкальной ткани. Кульминация.
- основные понятия: аккомпанемент, тесситура, диапазон произведения, тембр, кульминация, функции: мелодия, подголосок, контрапункт, педаль, фигурации, бас.

5. Изучение различных приёмов композиции. Работа над музыкальной формой.

Грамотное распределение звукового разнообразия. Создание художественно-полноценного произведения.

Выполнение обработки народной мелодии (в куплетной форме, в форме вариаций, в свободной форме).
- основные понятия: экспонирование, развитие, кульминация, модуляция, динамизация, варьирование, вариантность, тематическая и тембровая арка, интонационный мост.

6. Самостоятельная работа студентов

Наименование разделов, тем, их целей и задач

1. Введение.
Аранжировка. Обработка. Тесситура.
Цели: ознакомление с грамотным оформлением партитуры, особенностями народных инструментов. Задачи: быстрое ориентирование в партитуре, знание технических и выразительных возможностей инструментов: строй, ключ, транспорт, диапазон.

2. Основные сведения о средствах музыкальной выразительности в вокальных и инструментальных произведениях.

Цели: ознакомление с особенностями музыкальной ткани в фольклорных произведениях. Основные понятия: имитация, подголосок, полифония, гетерофония. Задачи: осмысление функциональных возможностей отдельных инструментов.

3. Практическое изучение приемов обработки народной песни.
Цели: ознакомление с особенностями фортепианной или баянной фактуры изложения в обработках. Задачи: гармонизация, варьирование народных мелодий, типы фактурного оформления.

4. Изучение различных приёмов аранжировки народной мелодии.
Цели: ознакомление с различными приемами взаимодействия инструментов в ансамбле. Задачи: умение выстраивать план тембровой драматургии с учетом технических, выразительных, динамических ресурсов голоса и инструментального сопровождения. Запись ансамблевого эскиза.

5. Изучение различных приёмов композиции. Работа над музыкальной формой.
Цели: ознакомление с различными приемами композиции: экспонирование, развитие, кульминация, модуляция, динамизация, варьирование, вариантность, тематическая и тембровая арка, интонационный мост. Задачи: умение выстраивать план музыкальной формы с учетом особенностей тематического материала. Куплетная, вариационная форма. Свободные формы: фантазия, экспромт, парафраз.

Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в процессе изучения темы

1. Аранжировка. Обработка. Тесситура.
2. Интонация, мелодия, подголосок, регистр, тембр, диапазон. Мелодическая линия, гармоничная вертикаль, подголосочная полифония, гетерофония.
3. Обработка, фактура, тесситура, имитация, форма.
4. Тесситура, диапазон, тембр, кульминация. Аккомпанемент. Функции: мелодия, подголосок, контрапункт, педаль, фигурации, бас.
5. Экспонирование, развитие, кульминация, модуляция, динамизация, варьирование, вариантность, тематическая и тембровая арка, интонационный мост.

Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы

- гармонизовать народную мелодию
- оформить аккомпанемент мелодии в разных фактурных решениях
- выполнить модуляционные обороты
- выполнить варьирование: мелодической линии, гармонического сопровождения, регистрового и тембрового изложения
- сочинить связующие ходы от одной вариации к другой
- динамизация музыкальной ткани, выстраивание кульминации
- выстроить драматургический план произведения

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на практических занятиях, проверка письменных работ и т.д.

Формы контроля

Формы текущего контроля:
– представление студентом нот аранжировки, обработки народных мелодий в виде партитуры (компьютерный набор)
– концертное или классное исполнение готовых сочинений
Формы итогового контроля (зачет):
– предоставление выполненных работ в виде оформленной партитуры (компьютерный набор) в соответствии с требованиями программы: обработка, аранжировка народных мелодий для различных вокальных и инструментальных составов.
– концертное или классное исполнение готовых сочинений.

За период прохождения дисциплины студент должен выполнить и представить:
- обработку народной мелодии для инструмента соло
- обработкународной мелодии для инструментального ансамбля (до трех инструментов)
- аранжировку народной песни для голоса с инструментальным сопровождением
- аранжировку народной песни для инструментального ансамбля (до шести инструментов)

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Розанов В. Инструментоведение. / В. Розанов. – М.: Советский композитор, 1974.
2. Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра . / Г. Тихомиров. – М., 1983.
3. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра . / М. Чулаки. – М., 1962.
4. Шахматов Н. Переложение музыкальных произведений для ансамблей РНИ. ЛГИК, 1983.
5. Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. / Ю. Шишаков. – М., 1964.

Дополнительная литература

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Л., 1981.
2. Блок В. Оркестр русских народных инструментов. / В. Блок. – М.: Музыка, 1986.
3. Вертков К. Русские народные инструменты. / К. Вертков. – Л., 1975.

4. Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра . / С. Василенко. Т. 1. - М., 1952.
5. Глинка М. Заметки об инструментовке . Литературное наследие. / М. Глинка. – Л.-М., 1952.
6. Зряковский Н. Общий курс инструментовки . / Н. Зряковский. – М., 1963.
7. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. / Е. Максимов. – М., 1963.
8. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. / Н. Римский-Корсаков. – М., 1946.
9. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. – Литературные произведения и переписка. / Н. Римский-Корсаков. Т. 3. - М., 1959.

Электронные образовательные ресурсы.

1. Музыкальный справочник URL: http://mus-info.ru
2. Русские народные инструменты URL: http://folkinst.narod.ru/
3. «Музыкальный Клондайк» – информационный портал URL: http://www.muzklondike.ru
4. Культура-портал URL: http://www.kultura-portal.ru/
5. IMSLP - Petrucci Music Library (нотная википедия) URL: http://imslp.org/wiki/Main_Page
6. Канторион – Партитура бесплатно URL: http://ru.cantorion.org/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Техническое обеспечение дисциплины «Аранжировка и обработка народных мелодий» предполагает наличие аудиторий для индивидуальных занятий с музыкальными инструментами; наличие фонотеки, видеотеки, доступа каждого студента к библиотечным фондам и базам данных цифровых ресурсов, компьютерному оборудованию (желательно с мульти-медиа) с установленным в нем нотном редакторе Sibelius. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети «Интернет».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Разработчики: Усов А.А., доцент кафедры струнных народных инструментов, кандидат искусствоведения
Нагорнов М.М., доцент кафедры струнных народных инструментов

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины - сформировать у студентов практические навыки игры на дополнительнолм инструменте (балалайке. классической гитаре), дать необходимые представления в области теории и методики преподавания балалайки (гитары), расширить представления о репертуаре балалайки (классической гитары), создаваемом на протяжении нескольких веков композиторами всего мира.

Задачи курса являются:

- формирование хорошей базовой подготовки, включающие владение всеми приемами игры;
- воспитание навыков работы над музыкальными сочинениями различных стилей и эпох;

- освоение оригинального концертного репертуара для балалайки (гитары) (особенно сочинений крупной формы и произведений региональных композиторов);
- воспитание самостоятельности и творческой инициативы;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Дополнительный инструмент» является факультативной дисциплиной учебного плана образовательной программы, направлен на приобретения навыка игры на дополнительном родственном инструменте с целью дальнейшего применения в преподавательской и исполнительской деятельности.

Курс дополнительного инструмента неразрывно связан с другими дисциплинами педагогического цикла, изучаемыми в вузе и училище, и, не дублируя их, решает на более высоком уровне проблемы теории и практики применительно к обучению игре на дополнительном инструменте. При изучении курса обобщается и систематизируется опыт и продолжают углубляться их знания в области истории и теории исполнительства и педагогики, почерпнутые в курсе истории исполнительства на народных инструментах.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать:* • общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования.
	Уметь: • формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели.
	Владеть: • навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* • традиционные знаки музыкальной нотации;
	Уметь: • прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
	Владеть: • навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* • основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата, принципы работы с различными видами фактуры.
	Уметь: • передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.
	Владеть: • приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную	*Знать:* • историческое развитие исполнительских стилей, музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров,

интерпретацию музыкального произведения	специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства.
	Уметь: • осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента.
	Владеть: • навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

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

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа,в т.ч. контроль	**3**	57	5,6,7	
Самостоятельная работа		51		
Общая трудоемкость:		108		

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:
а) практическая подготовка:
– индивидуальные занятия по дисциплине;
– мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
– академические концерты;
– учебная практика;
б) теоретическая подготовка:
– практические занятия (индивидуальные);
– самостоятельная работа студентов;
– коллоквиум;
– консультация;
– различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний.

На основании программных требований преподаватель составляет рабочий план студента на семестр. Рабочий план студента на каждый семестр включает: инструктивно-тренировочный материал, 1—2 этюда на разные виды техники; 2-3 сольных или камерно-инструментальных произведения, специально написанных для исполнения на данном инструменте или в переложении для выбранного инструмента; материал для чтения нот с листа.

На зачет выносятся 2-3 разностилевых, разнохарактерных произведения общей продолжительностью не менее 10 минут.

6. Содержание дисциплины

Раздел 1. Работа над совершенствованием исполнительской техники
БАЛАЛАЙКА
Прием игры – «это определенный комплекс действий движения пальца(цев), кисти, а иногда и предплечья, при извлечении звука на инструмента». Основные приемы игры (включающие наиболее общие способы звукоизвлечения) – удар вниз и вверх.
Бряцание – ритмизованные удары вниз и вверх указательным пальцем правой руки по всем

струнам.

Тремоло (*trem.*) – предельно быстрое чередование ударов вниз и вверх указательным пальцем правой руки, создающее впечатление непрерывно льющегося звука.

Пиццикато большим пальцем (*pizz. б*) – удар или нажим вниз большим пальцем правой руки.

Одинарное пиццикато (*pizz. 1*) – удар вниз и вверх указательным пальцем правой руки по одной струне.

Двойное пиццикато (*pizz. 2*) – удар большим пальцем правой руки вниз по одной (изредка по двум) струне и вверх указательным пальцем правой руки по той же или другой струне.

Гитарное пиццикато (*pizz. гит.*) – удар вниз большим пальцем правой руки и удар вверх указательным, средним, безымянным или мизинцем в любой последовательности по любой из струн.

Гитарное тремоло – быстрое, ритмизованное повторение удара вниз большим пальцем правой руки и ударов вверх безымянного, среднего и указательного пальца по одной струне.

Вибрато (*vibr.*) – равномерное, последовательное повышение и понижение основного тона, продление времени его звучания за счет давления правой рукой на подставку и деку инструмента. Используется удар или нажим указательным пальцем (поочередно указательным и средним; реже средним, большим) правой руки.

Дробь – быстрый удар поочередно четырьмя (малая дробь) или пятью (большая дробь) пальцами правой руки. Так как дробь начинает достаточно слабый мизинец, а заканчивает указательный (или большой) палец, возникает некоторый эффект усиления звучания на одном созвучии.

В основе большинства приемов игры балалаечника лежат два вида движений правой руки:

- Прямое движение предплечья вниз и вверх за счет сгибания и разгибания локтевого сустава. Использование лишь одного этого движения может привести к зажатию аппарата и быстрому утомлению студента, так как обеспечивается работой крупных мышц. Движение применяется для извлечения жесткого, резкого звука.
- Ротационное (вращательное) движение кисти вместе с предплечьем вокруг условной осевой линии, которая проходит через предплечье по лучевой кости и выходит на основание среднего пальца. Движение происходит за счет пронации (поворота ладони и предплечья вниз) и супинации (поворота ладони и предплечья вверх), правая рука вращается в заданной амплитуде, а указательный палец подобно смычку, ощущая плоскость струн, погружается в них, в зависимости от характера и динамики музыки.

ГИТАРА

Основным способом звукоизвлечения на гитаре является щипок - гитарист зацепляет кончиком пальца или ногтем струну, слегка оттягивает и отпускает. При игре пальцами применяют две разновидности щипка: апояндо и тирандо.

Апояндо (от исп. *apoyando, опираясь*) - щипок, после которого палец опирается о соседнюю струну. При помощи апояндо исполняются гаммообразные пассажи, а также кантилена, требующая особенно глубокого и полного звука. При **тирандо** (исп. *tirando* - дёргать), в отличие от апояндо, палец после щипка не опирается на соседнюю, более толстую струну, а свободно проносится над ней, в нотах, если не указан специальный знак апояндо (^), то произведение проигрывается приёмом тирандо. Также гитарист может с небольшим усилием ударить тремя или четырьмя пальцами «вразброс» сразу по всем или по нескольким соседним струнам. Этот способ звукоизвлечения называется расгеадо. В последние десятилетия активно развивается необычный прием игры, новый способ звукоизвлечения, когда струна начинает звучать от легких ударов пальцами рук между ладов на грифе. Такой способ звукоизвлечения называется тэппинг (при игре двумя руками — двуручный тэппинг) или TouchStyle. При игре тэппингом звукоизвлечение напоминает игру на фортепиано, при которой каждая рука исполняет свою собственную независимую партию.

Определение «артикуляция» (лат. *articulato, articulare* – разделять, членораздельно произносить; заимствованно из науки о языке) дал И.А.Браудо – «произношение в узком смысле слова, искусство исполнять музыку и, прежде всего мелодию, с той или иной степенью расчлененности или связанности ее тонов». На наш взгляд, это определение несколько ограничивает понятие «артикуляции», так как в науке о языке говорится не только о «ясности и расчлененности слогов», но и об их артикулировании. Четкое, ясное произношение и правильное

формирование артикуляции звука, безусловно, являются одним из важнейших выразительных средств балалаечника, особенно при игре *tremolo*. Меру связанности и расчлененности тонов определяют в большей степени штрихи.

Штрих – это характерная составляющая артикуляции, определяющая меру связанности и раздельности ее тонов.

По степени связанности и раздельности штрихи можно разделить на три группы:

- связные штрихи (*legato, legatissimo, portamento*);
- раздельные штрихи (*detache, marcato, forzato, non legato*);
- краткие штрихи (*staccato, martele, spiccato*).

Legato – связно, между звуками отсутствуют перерывы, они как бы переходят один в другой.

Legatissimo – очень связно, звуки как бы наплывают друг на друга. Исполнение штриха возможно только на разных струнах.

Portamento – штрих, при котором после звукоизвлечения пальцы левой руки быстрым скольжением по грифу переходят к следующему ладу.

Detache – мягкий штрих, отличительной и характерной чертой которого является мягкая атака звука, начало звука начинается несколько тише и мгновенно доводится до нужного звучания.

Marcato – подчеркивая, выделяя, твердый штрих, отличительной чертой которого является твердая атака. Звук, исполняемый этим штрихом, всегда ровной силы на протяжении всего звучания.

Forzato – резкий штрих, при котором начало звучания сильнее своего продолжения.

Non legato – не связно, штрих предусматривает обязательное наличие цезур между звуками.

Staccato – отрывисто, коротко, штрих предусматривает укороченное звучание звуков.

Martele – акцентированное *staccato.*

Spiccato – легкий штрих, использующийся при игре виртуозных пассажей одинарными нотами.

Раздел 2. Работа над музыкальным произведением

Стилевые и жанровые особенности произведения. Работа над мелодией, фразой, метроритмом. Роль динамики и агогики. Звуковедение, фразировка, артикуляция. Подбор необходимых приёмов игры и штрихов. Работа над эмоционально-образной выразительностью. Воссоздание художественно-образной целостности. Детальная работа – образ, темп, программность произведения, контрастность и т.д. Совершенствование художественного вкуса, чувства стиля. Проработка технических трудностей. Подготовка к концертному исполнению

Самостоятельная работа: самостоятельный разбор нотного текста с последующим выучиванием наизусть; знакомство с творчеством и особенностями стиля композитора*;* работа над качеством звукоизвлечения, над формой музыкального произведения, отработка приёмов игры и штрихов; совместное музицирование с концертмейстером; прослушивание аудио-видеозаписей.

5.2. Примерные репертуарные списки (для балалайки)

Оригинальные сочинения
Оригинальные произведения

Авксентьев Е. Юмореска (*80, 99*)

Андреев В. – Ельчик В. Вальс «Метеор» (*7, 88*)

Андреев В. – Нагорный В. Вальс «Бабочка» (*7; 66, вып. 9*)

Андреев В. – Насонов В. Пляска скоморохов (*5, 7*)

Андреев В. – Нечепоренко П. Торжественный полонез (*7; 66, вып. 19*)

Андреев В. – Шалов А. Вальс «Каприз» (*7*), Вальс «Фавн» (*7*), Вальс «Грезы» (*7*)

Андреев В. – Щербаков В. Вальс «Ручеек» (*7, 151*)

Андреев В. Полонез № 1 (*5, 7*), Полонез № 2 (*5, 7*), Вальс «Экспромт» (*4, 7*), Вальс «Балалайка» (*4, 7*), Вальс «Воспоминание о Вене» (*4, 7*), Мазурка № 4 (*5, 7*)

Бакиров Р. Рондо – скерцандо (*рукопись*)

Белецкий В. – Розанова Н. Марш-гротеск (*66, вып. 2*), Два вальса (*66, вып. 2*)

Боганов С. Мой каприз (*64, вып. 1*)

Бызов А. Пять эскизов (*130*)

Быков Е. Русский рэгтайм (*рукопись*)

Варламова Н. Как гулял казак (*рукопись*)

Василенко С. Русская песня (*14*), Полька (*14*), Вальс (*14*), Баллада (*13*)

Веккер В. Интермеццо (*107*), Три пьесы (*70*)

Воинов Л. Концертные вариации (*18*)

Гольц Б. Протяжная (*25*), Юмореска (*109, 138*), Плясовая (*74*)

Горбачев А. Транскрипция пьесы Д.Крамера «Танцующий скрипач» (*59*)

Гуревич А. Экспромт (*125*), Парафраз на тему вальса Кватромано «Отъезд» (*125*), Старое банджо (*125*)

Данилов А. Зимний путь (*70*)

Егоров В. Скоморошина (*66, вып. 13*)

Желинский Е. Вальс (*30*), Мимолетность (*30*), Скерцо (*30*)

Забегин И. Два характера (*130*)

Зайцев Л. Импровизация (*37, вып. 2*), Дуэт-размышление (*рукопись*)

Зарицкий Ю. Ярославская кадриль (*31*), Полька (*104*)

Зверев А. Вальс-воспоминание (*95*)

Зубицкий В. Диптих (*рукопись*)

Зубцов Е. Концертные вариации на тему чардаша (*111, вып. 2*)

Ильясов Р. Соловей (*рукопись*)

Калинин Д. Фантазия «Парфюмер» (*40, вып. 1*), Два настроения (*40, вып. 1*), Поэма-воспоминание (*38*), Токката (*38*)

Кацман К. Танец-шутка (*131*), На Волге (*131*)

Кичанов Е. Разосены комарочки-пискуны (*37, вып. 2*)

Кладницкий В. Серебряные струны (*6, вып. 2*)

Клепалов Ю. Поэма «Русь» (*50, 60*), Размышление о Родине (*60*), Каслинское литье (*60*), Храм Василия Блаженного (*60*), Баллада о русской женщине (*60, 70*), Ожидание (*60*)

Ключаев А.- Амиров Ш. Фантазия на темы Салиха Сайдашева (*127*)

Конов В. Юмореска (*61*), Токката (*61*), Интродукция и вальс на темы Мориса Жара из к/ф «Доктор Живаго» (*83, вып. 2*)

Котельников В. «Бурлацкая» (*рукопись*)

Кривошей А. Наигрыш (*70*), Распев и марш (*131*)

Крючков Е. Прелюдия и скерцо (*71*), Экспромт (*58*)

Куликов П. Лирическая пьеса (*110*)

Курченко А. Как пойду я на быструю речку (*36*), Романс (*32*)

Лубенников А. Три каприса для балалайки соло (*102*)

Малышев В. Романс «О, то был сон» (*рукопись*)

Марчаковский А. Три прелюдии (*73, вып. 2; 66, вып. 16*), Фантазия-экспромт (*73, вып. 3*), Скерцо *A-dur* (*73, вып. 2*), Скерцо *f-moll* (*73, вып. 2*), Прелюдия (*73, вып. 3*)

Мастеница В. Коми хороводная и плясовая (*41, вып. 2*)

Минцев В. Фантазия на темы Е. Родыгина (*50*),

Монасыпов А. Музыкальный момент (*рукопись*), Вечерняя песня (*рукопись*)

Мордухович А. Импровизация (*75*), Этюд в стиле «Буги-буги» (*75*)

Новикова – Бородина С. «Hand voltiger» (*40, вып. 1*)

Панин В. Концертный триптих (*38*), Лирический вальс (*3, вып. 3*)

Петров Е. Astortango (*89*)

Пешняк В. Концертная пьеса (*66, вып. 12*)

Плотников В. Прелюдия и фуга (*90*), Мелодия (*рукопись*)

Пузей Н. Русский напев (*107*)

Резников Н. Токката (*113, вып. 6*)

Репников А. Напев и частушка (*104*)

Сапалов А. Вариации на тему Генделя (*37, вып. 1*)

Смирнов М. Четыре прелюдии (*130*), Переборы и плясовая (*130*)

Соколов А. Блондинка и брюнетка (*40, вып. 1*), Две зарисовки к поэме Лермонтова «Корсар» (*40, вып. 2*)

Сорокин М. Три потешных наигрыша (*130*), Импровизация (*130*)

Тамарин И. Прелюдия и токката (*3, вып. 3*), Скоморошина (*85, вып. 2*), Вальс-скерцо (*66*)

Тростянский Е. Кадриль (*64, вып. 2*), Ноктюрн (*64, вып. 2*), Гротеск и размышление (*64, вып. 2*)

Харисов В. Концертные вариации в духе русского водевиля (*рукопись*), Шпилька (*рукопись*), Плясовые наигрыши казанских татар (*рукопись*)

Цыганков А. Концертный этюд-тарантелла (*139*), Частушки (*140*), Интродукция и чардаш (*140*)

Чайкин Н. Музыкальная шкатулка (*70*)

Шабалин Е. Ария и две темы (*64, вып. 3*), Импровизация на тему Л. Янга «На цыпочках» (*64, вып. 1*)

Шестериков И. Не догонишь (*144*)

Шишаков Ю. Концертные вариации «Старинные частушки с припевкой» (*68, вып. 1*), Северные наигрыши (*147*), Протяжная (*147*)

Шульман Н. Болеро (*148*), Серенада (*138*)

Щербаков В. Интермеццо (*151*), Наигрыш (*151*), Три пьесы (*151*)

Обработки народных мелодий

Аверин В. Сибирский наигрыш «А и где ж было видано» (*102*)

Бакиров Р. Обработка татарской народной песни «Кария–Закария» (*8*), Татарский триптих (*9; 41, вып. 1*)

Белошицкий А. Концертный ноктюрн - поэма «Лунная ночь» (*рукопись*)

Будашкин Н. Обработка русской народной песни «Вот мчится тройка почтовая» (*46*)

Бызов А. Обработка еврейской народной темы «Ша, Штил» (*рукопись*), Ваталинка (*41, вып. 2*)

Быков Е. Обработки народных песен «Модный парень» (*42, вып. 1*), «Елочки-сосеночки» (*42, вып. 1*), «Вечерний звон» (*рукопись*)

Волков К. Псковская сюита (*19*)

Воробьев Г. Пять чувашских народных песен (*20*)

Городовская В. Обработки народных песен «Выйду ль я на реченьку» (*36*), «Посею лебеду на берегу» (*36*), «Уж ты сад» (*32*), «Выйду на улицу» (*32*), «Калинка» (*34*), Русский перепляс (*34*)

Гуревич А. Обработки народных песен «Черный ворон» (*рукопись*), «Дуня-тонкопряха» (*рукопись*)

Данилов А. Обработки народных песен «Из-за горочки туманик выходил» (*27; 112, вып. 23*), «Коробейники» (*27*), «Калинушка» (*27*), «Ничто в полюшке не колышится» (*27*)

Дитель В. Обработка народной песни «Коробейники» (*3, вып. 3*)

Еко Ю. Тема с вариациями на японскую народную тему Сакура (*102*)

Ключаев А. – Амиров Ш. Обработка татарской народной песни «Су буйлап» (*127*), Фантазия на татарские темы (*127*)

Конов В. Пьеса шутка «В огороде бел-козел» (*83, вып. 2*), Казачья песня «На серебряной реке» (*134*)

Нариманидзе Н. Грузинская пляска «Давлури» (*12, вып. 50*)

Нечепоренко П. Родные напевы (*66, вып. 16*), Обработки народных песен «Час, да по часу» (*45, вып. 1*), «От села, до села» (*86, вып. 1*)

Плотников В. Корейская песня (*рукопись*)

Прошко Н. Вариации на тему белорусской народной песни «Чаму ж мне ня пець» (*70*)

Ризоль Н. Русские напевы (*34, 50*)

Сибирский В. Японская миниатюра на тему песни «Сакура» (*рукопись*)

Харисов В. Плясовые наигрыши казанских татар (*рукопись*)

Цайгер М. Фантазии на народные темы «Я с комариком плясала» (*58*), «Сронила колечко» (*70*)

Цыганков А. Пьеса-шутка «Перевоз Дуня держала» (*140*), Частушки (*140*)

Шабалин Е. Обработки народных песен «Эй, ухнем» (*64, вып. 2*), «Ах ты береза» (*64, вып. 1*)

Шалов А. Обработки народных песен «Темно-вишневая шаль» (*29*), «Во лесочке комарочков много уродилось» (*116*), «Дремлют плакучие ивы» (*142*), «Белой акации гроздья душистые» (*142*), «Эх, сыпь, Семен!» (*142*), «Уж и я ли молода» (*142*), «Кольцо души-девицы» (*104*), «Вечор ко мне, девице» (*104*), «По небу, по синему» (*104*), «Среди долины ровныя» (*116*)

Шарифуллин Ф. Концертная пьеса на тему башкирской народной песни «Шәл бәйләдем» (*рукопись*)

Шестериков И. Цветок тундры (*144*), Мордовская народная песня «Ой, не дуй» (*144*), Два ненецких танца (*144*)

Шишаков Ю. Воронежские акварели (*145*), Обработки народных песен «Барыня» (*70*), «Я на камушке сижу» (*70*)

Щербаков В. Обработки народных песен «Посею лебеду на берегу» (*112, вып. 27; 151*), «Всю-то, я вселенную проехал» (*151*), «Выйду ль я на реченьку» (*151*)

Переложения произведений отечественных композиторов

Абаза В. Вальс (*44, вып. 1*)

Алябьев А. Соловей (*86, вып. 1*)

Бородин А. Скерцо (*рукопись*), Серенада (*113, вып. 5*)

Бортнянский Д. Соната (*55*), Рондо из сонаты *C-dur* (*85, вып. 2*)

Гаврилин В. Марш и тарантелла из балета «Анюта» (*59*), Две пьесы из вокального цикла «Русская тетрадь» (*74*)

Глазунов А. Антракт из балета «Раймонда» (*96*), Соната *a-moll* (*113, вып. 8*)

Глинка М. – Балакирев М. Жаворонок (*85, вып. 2*)

Глинка М. Вариации на тему Моцарта (*44, вып. 4*), К Молли (*44, вып. 4*)

Глиэр Р. Колыбельная (*112, вып. 20*)

Даргомыжский А. Славянский танец из оперы «Русалка» (*66, вып. 12*), Цыганский танец из оперы «Русалка» (*110*)

Дунаевский И. Галоп из кинофильма «Моя любовь» (*48*)

Котек И. Вальс (*112, вып. 27*)

Лядов А. Балетная сцена (*112, вып. 23*), Музыкальная табакерка (*44, вып. 4*), Прелюдия (*3, вып. 1*)

Метнер Н. Канцона- серенада (*44, вып. 1*)

Мусоргский М. Ночь на Лысой горе (*27*), Балет невылупившихся птенцов (*138*), Тюильрийский сад (*138*), Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» (*48, 138*)

Мясковский Н. Пьеса из цикла «Причуды» (*112, вып. 2*)

Прокофьев С. Гавот (*49*), Скерцо (*85, вып. 2*), Танец девушек с лилиями из балета «Ромео и Джульетта» (*112, вып. 19*), Утренняя серенада из балета «Ромео и Джульетта» (*112, вып. 20*)

Рахманинов С. Полька (*39*), Серенада (*101*), Две прелюдии (*рукопись*), Вокализ (*112, вып. 10*), Уж ты, нива моя (*85, вып. 2*)

Римский-Корсаков Н. Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» (*46*), Пляска и песня скоморохов из оперы «Снегурочка» (*42, вып. 1*), Пляска и песня скоморохов из оперы «Садко» (*45, вып. 1*), Восточный танец из сюиты «Шахерезада» (*37, вып. 2*), Песня индийского гостя из оперы «Садко» (*44, вып. 4*), Испанское каприччио (*44, вып. 2; 128*)

Рубинштейн А. Трепак (*104*), Баркарола (*44, вып. 3*), Мелодия (*21*), Тореадор и андалузка (*44, вып. 1*)

Скулте А. Ариэтта (*58*)

Стравинский И. Русская из балета «Петрушка» (*27, 33*)

Хачатурян А. Танец с саблями из балета «Гаяне» (*97*), Вариации Нунэ из балета «Гаяне» (*97*)

Хренников Т. Кадриль из к/ф «Донецкие шахтеры» (*66, вып. 10*)

Чайковский П. Анданте (*141*), Скерцо (*39*), Баркарола (*12, вып. 51*), В деревне (*104*), Марш из балета «Щелкунчик» (*66, вып. 9*), Ноктюрн (*12, вып. 57*), Итальянское каприччио (*135*), Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро» (*138*)

Шнитке А. Менуэт и Фуга из Сюиты в старинном стиле (*рукопись*)

Шостакович Д. Три фантастических танца (*50*), Вальс-шутка (*3, вып. 1*), Прелюдия *h-moll* (*112, вып. 23*), Прелюдия *Des-dur* (*46*)

Зарубежная музыка
Переложения произведений композиторов доклассической эпохи

Бах И. – Сен-Санс К. Буре (*47*)

Бах И. С. Аллеманда, Куранта и Буре из сонаты *a-moll* (*28, 70*), Аллегро (*37, вып. 1*), Ария из сюиты *D-dur* (*66, вып. 3*), Сарабанда (*37, вып. 1*), Скерцо из сюиты *h-moll* (*66, вып. 16*), Сицилиана (*рукопись*), Прелюдия и аллегро (*37, вып. 2*), Концерт *a-moll* (*рукопись*), Гавот и Буре из сюиты № 6 (*74*)

Боккерини Л. Менуэт (*90*), Аллегро (*112, вып. 27*), Рондо (*66, вып. 19*)

Верачини Ф. Соната № 1 (*123*), Соната № 3 (*123*), Sonata Sesta (*123*)

Вивальди А. Соната *h-moll* (*123*), Концерт *G-dur* (*1, вып. 1*), Концерт *C-dur* (*1, вып. 2*)

Гендель Г. Пассакалия (*44, вып. 2*), Прелюдия (*137*), Соната *D-dur* (*1, вып. 2*), Соната *E-dur* (*1, вып. 1*)

Госсек Ф. Гавот (*1, вып. 1*)

Дакен Л. Кукушка (*137*)

Корелли А. – Крейслер Ф. Фолия (*35*)

Куперен Ф. Маленькие ветряные мельницы (*66, вып. 16*), Пастораль (*3, вып. 1*)

Люлли Ж. Гавот (*3, вып. 1*)

Обер Ж. Жига (*45, вып. 1*)

Перселл Г. Канцонетта (*1, вып. 1*), Соната соль минор (*1, вып. 1*)

Платти Д. Соната (*рукопись*)

Порпора Н.-Крейслер Ф. Аллегретто (*44, вып. 4*)

Рамо Ж.- Годовский А. Тамбурин (*рукопись*)

Рамо Ж. Ф. Курица (*59, 88*), Ригодон (*6*), Перекликание птиц (*103*)

Скарлатти Д. Соната *E-dur* (*59*), Соната *C-dur* (*66, вып. 16*), Соната *D-dur* (*88*), Соната *a-moll* (*103*), Соната *e-moll* (*55*)

Тартини Д. – Крейслер Ф. Вариации на тему гавота А. Корелли (*44, вып. 3*)

Тартини Д. Избранные вариации на тему Корелли (*32*), Фуга из сонаты *A-dur* (*68, вып. 1*)

Телеман Г. Соната *A-dur* (*1, вып. 1*)

Фиокко И.Х. Аллегро (*46*)

Чимароза Д. Концерт *C-dur* (*1, вып. 1*), Сонаты №№ 3, 7, 8, 9 (*123*), Соната № 6 (*74*)

Переложения произведений эпохи классицизма

Бетховен Л. Турецкий марш (*98*), Рондо (*137*)

Гайдн Й. Венгерское рондо (*24*), Каприччио (*66, вып. 16*), Соната *C-dur* (*3, вып. 3*), Соната *D-dur*, 1 часть (*138*), Соната *C-dur*, 1 часть (*рукопись*), Соната *A-dur*, 1 часть (*рукопись*)

Глюк Х. Гавот из оперы «Ифигения в Авлиде» (*85, вып. 2*)

Глюк Х. – Крейслер Ф. Мелодия (*100, вып. 1*)

Моцарт В. Рондо *G-dur* (*45, вып. 1*), Маленькая ночная серенада (*рукопись*), Рондо из сонаты *A-dur* (*66, вып. 12; 138*), Соната *D-dur,* 1 часть (*88*)

Переложения произведений эпохи романтизма

Альбенис И. Серенада (*32; 44, вып. 3*), Триана (*66, вып. 18*), Кордова (*44, вып. 2*)

Бизе Ж. Пастораль (*66, вып. 12*), Менуэт из музыки к драме «Арлезианка» (*66, вып. 9*)

Брамс И. Вальс (*138*), Венгерский танец № 1 (*12, вып. 47*), Венгерский танец № 4 (*68, вып. 2*), Венгерский танец № 6 (*12, вып. 20*)

Венявский Г. Полонез *D-dur* (*88*)

Вьетан А. Тарантелла (*59*)

Годар Б. Канцонетта (*44, вып. 4*)

Григ Э. Танец Анитры (*68, вып. 3*), Шествие гномов (*63, вып. 1*), Норвежский танец (*138*)

Дворжак А. Славянские танцы № 1 (*109*), № 2 (*49*), № 3 (*44, вып. 4*), № 8 (*44, вып. 4*), Юмореска (*3, вып. 3*), Колыбельная (*66, вып. 16*)

Дюран А. Вальс (*128*)

Крейслер Ф. Маленький Венский марш (*65, вып. 2*), Венское каприччио (*46*), Рондино на темы Бетховена (*44, вып. 4*), Радость любви (*41, вып. 2; 49*), Цыганка (*68, вып. 1*), Синкопы (*66, вып. 4*), Прекрасный розмарин (*49*)

Лист Ф. Венгерские рапсодии № 2 (*44, вып. 2; 45, вып. 2; 68, вып. 2*), № 6 (*44, вып. 4*), № 11 (*69, вып. 3*), Грезы любви (*112, вып. 10*)

Мендельсон Ф. Рондо-каприччиозо (*45, вып. 2*), Скерцо (*45, вып. 2; 87*), На крыльях песни (*44, вып. 4*), Весенняя песня (*44, вып. 4*)

Мошковский М. Испанские танцы № 3 (*112, вып. 8*), № 4 (*66, вып. 4*), № 5 (*44, вып. 4*), Серенада (*44, вып. 4*)

Паганини Н. – Ауэр А. Каприс № 24 (*82*)

Паганини Н. – Крейслер Ф. Кампанелла (*45, вып. 2*)

Паганини Н. – Лист Ф. Этюд (*рукопись*), Каприс № 17 (*112, вып. 19*)

Паганини Н. Соната *e-moll* (*55*), Соната № 1 (*66, вып. 18*), Вечное движение (*44, вып. 3*), Охота (*66, вып. 13*), Романс (*рукопись*)

Понсе М. – Хейфец Я. Мексиканская серенада (*44, вып. 4*), Эстреллита (*112, вып. 19*)

Россини Д. – Ельчик В. Неаполитанская тарантелла (*рукопись*)

Россини Д. Неаполитанская тарантелла (*66, вып. 5*)

Сарасате П. Концертная фантазия на темы оперы Ж. Бизе «Кармен» (*45, вып. 1; 44, вып. 3*), Цапатеадо (*32*), Наварская хота (*68, вып. 2*), Наварра (*рукопись*), Андалузский танец (*86, вып. 1*), Цыганские напевы (*68, вып. 1*)

Свенсен Ю. Норвежская песня (*3, вып. 1*)

Сен-Санс К. Пляска смерти (*44, вып. 2*), Лебедь (*12, вып. 63*)

Сметана Б. Вальс (*112, вып. 23*)

Таррега Ф. Воспоминание об Альгамбре (*63*)

Фильд Д. Ноктюрн (*46*)

Шопен Ф. Вариации на тему Дж. Россини (*1, вып. 2; 138*), Этюд *f-moll* (*рукопись*), Вальс № 7 (*86, вып. 1*), № 14 (*12, вып. 51*), Мазурки ор. 7, № 1 (*12, вып. 29*), ор. 24, № 3 (*12, вып. 29*)

Штраус И. Вальсы «Весенние голоса» (*42, вып. 1; 44, вып. 3*), «Лагуна» (*112, вып. 10*), Полька пиццикато (*3, вып. 1*), Трик-трак (*41, вып. 2*)

Шуберт Ф. – Эльман М. Серенада (*42, вып. 1*)

Шуберт Ф. Ave Maria (*113, вып. 9*), Пчелка (*рукопись*), Музыкальный момент (*137*)

Эльгар Э. Капризница (*100, вып. 2*)

Переложения произведений композиторов XX века

Абреу С. Бразильский карнавал (*42, вып. 1*)

Барток Б. Багатель № 2 (*111*)

Гершвин Дж. – Фролов И. Концертная фантазия на темы оперы «Порги и Бесс» (*28*)

Гершвин Дж. – Хейфец Я. «В темпе блюз» из оперы «Порги и Бесс» (*59*)

Дезмонд П. Попробуем на пять (*65, вып. 2; 125*)

Диенс Р. Небесное танго (*125*), Небесный вальс (*37, вып. 1*)

Кассадо Г. Серенада (*85, вып. 2*), Танец зеленого дьявола (*111, вып. 2*)

Крамер Д. Фантазия на тему «В лесу родилась елочка» (*рукопись*)

Мийо Д. Бразилейра (*28*)

Пиотух А. Ночная музыка (*37, вып. 2*)

Пьяццолла А. Смерть ангела (*58*), Verano porteno (*37, вып. 1*), Primavero porteno (*37, вып. 1; 108*), Кафе 1930 год (*37, вып. 2; 65, вып. 2*), L'evasion (*65, вып. 2*)

Равель М. Хабанера (*66, вып. 9*), Менуэт из цикла «Могила Куперена» (*44*)

Родриго Х. Четыре пьесы из сюиты «Фантазия для джентльмена» (*40, вып. 2*)

Сибелиус Я. Грустный вальс (*44, вып. 3*)

Фалья Мануэль де Испанский танец (*45, вып. 1*)

ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ ДЛЯ ГИТАРЫ

Полифонические произведения

Аристова Н.	Прелюдия и фуга	(46)
Бах И.С.	Партита №1 для скрипки соло	(69)
	Партита №2 для скрипки соло	(70)
	Партита №3 для скрипки соло	(70)
	Соната №1 для скрипки соло	(69)
	Соната №2 для скрипки соло	(69)
	Соната №3 для скрипки соло	(70)
	Сюита №1 для лютни	(5)
	Сюита №2 для лютни	(5)
	Сюита №3 для лютни	(5)
	Сюита №4 для лютни	(5)
Брауэр Л.	Фуга	(6)
Гендель Г.Ф.	Чакона	(28)
Кикта В.	Полифонические метаморфозы на тему русской народной песни «Эй, ухнем!	(46)
Понсе М.	Фуга на тему испанской народной песни	
Регер М.	Прелюдия и фуга	(87)
Рехин И.	Прелюдия и фуга До мажор	(46)
	Прелюдия и фуга до минор	(9)
Санз Г.	Сюита ми минор	(63)
	Сюита Ля мажор	(63)
	Сюита ля минор	(63)
	Сюита Ре мажор	(63)

	Сюита ре минор	(63)
Фрескобальди Д.	Ария с вариациями	(2)
И.Рехин	24 прелюдии и фуги	
Г.Джапаридзе	24 прелюдии и фуги	
В.Харисов	Фанфары, фуга и финал	

Произведения малой формы

Альбенис И.	«Алая башня»	(1)
	«Астурия»	(1)
	«Гранада»	(1)
	«Замбра»	(1)
	«Кадикс»	(1)
	«Кордова»	(1)
	«Малагенья»	(1)
	«Мальорка»	(1)
	«Ориенталь»	(45)
	«Севилья»	(1)
	Танго	(53)
Барриос А.	«Вечерний шоро»	(4)
	«Испанское каприччио»	(4)
	Концертное аллегро	(4)
	«Последнее тремоло»	(4)
	«Собор»	(4)
	Четыре вальса	(4)
Бобрович Я.	Большой полонез, соч. 24	(73)
Брауэр Л.	«Вечная спираль»	(72)
	«Парабола»	(72)
	«Тарантас»	(72)
	Три зарисовки	(6)
	«Характерный танец»	(6)
	«Хвала танцу»	(6)
	«Eclosion e Ditirambo»	(6)
Вила-Лобос Э.	Бразильская народная сюита	(9)
	Пять прелюдий	(7)
	Двенадцать этюдов	(7)
Виньяс Х.	Фантазия	(33)
Высотский М.	Вариации на тему русской народной	
	Песни «Ах ты, матушка, голова болит»	(29)
Гранадос Э.	«Грустный танец»	(54)
	Испанский танец №5	(3)
Гринблат Р.	Интермеццо	(92)
Губайдуллина С.	Серенада	(51)
	Токатта	(51)
Дебюсси К.	«Девушка с волосами цвета льна»	(64)
Доджсон С.	Легенда	(35)
Дюарт Дж.	Английская сюита	(18)
Иванов-	Танец с тамбурином	(59)
Крамской А.	«Тарантелла»	(14)
Кастельнуово-	«Апельсины в цвету»	(30)
Тедеско М.	Сюита	(16)
	«Тарантелла»	(45)

	Тонадилья на имя А.Сеговии	(18)
Ковач Б.	Две прелюдии	(85)
Козлов В.	Сюита	(66)
Корчмар Г.	Серенады Белых ночей (Петербургские Серенады)	(92)
Кост Н.	Анданте и полонез	(48)
	Анданте и менуэт, соч. 39	(82)
	Любимый вальс, соч. 46	(84)
Кошкин Н.	«Ашер-вальс», соч.29	(66)
	Сюита «Игрушки принца»	(27)
	Сюита «Эльфы», соч. 26	(93)
Леньяни Л.	36 каприсов, соч.20	(83)
Мендельсон Ф.	Канцонетта	(3)
Мийо Д.	«Сеговиана»	(25)
Момпу Ф.	Компостельская сюита	(18)
Морено-Торроба Ф.	Ламанчские напевы	(39)
	Ноктюрн	(54)
	Серенада-бурлеска	(54)
	Сюита «Ворота Мадрида»	(39)
	Сюита «Замки Испании»	(39)
	Характерные пьесы	(16)
Мронски С.	Цикл «Памяти Шопена»	(86)
	Цикл «Четыре пьесы»	(86)
Мусоргский М.	«Старый замок» из цикла «Картинки с выставки»	(44)
Нарваэс Л.	«Песня пастуха»	(57)
Нигаматов И.	Пьесы и обработки татарских народных песен	(100)
Орехов С.	«Дремлют плакучие ивы» (обработка Старинного русского романса).	(30)
Понсе М.	Вальс	(19)
	Двенадцать прелюдий	(15)
	«Мексиканское скерцино»	(21)
	Три мексиканские народные песни	(18)
Пухоль Э.	Танго	(48)
Равель М.	Пьеса в характере хабанеры	(32)
Рак Ш.	«Смех Палуха»	(66)
	Токката	(50)
Рехин И.	Русский танец	(8)
	Сюита «Памяти Э.Вила-Лобоса»	(91)
Родриго Х.	«В пшеничных полях»	(56)
	«Далекая сарабанда»	(62)
	«На нивах Испании»	(62)
	Три испанских танца	(62)
Руднев С.	«Хуторок», обработка русской народной песни	(66)
Санз Г.	Канариос (классический испанский танец)	(57)
Скарлатти Д.	Соната Ля мажор	(10)

	Соната Ля мажор	(34)
	Соната Ми мажор	(60)
	Соната ми минор	(21)
Слонимский С.	Бурлеска	(92)
Сор Ф.	Двенадцать менуэтов, соч.11	(82)
Тамуленис Й.	Одиннадцать прелюдий	(93)
Тансман А.	Каватина	(15)
	Мазурка	(48)
Таррега Ф.	Арабское каприччио	(21)
	«Воспоминание об Альгамбре»	(21)
Терци Б.	Пастораль	(49)
Турина Х.	«Памяти Тарреги»	(15)
	«Рафага»	(16)
	Фандангильо	(3)
Уолтон У.	Пять багателей	(50)
Успенский В.	Рапсодия на еврейские темы	(92)
Фалья М. де	Памяти Дебюсси	(2)
	Танец из балета «Треуголка»	(2)
Фрейдлин Я	«Строфы из Сафо» (пять постлюдий для гитары)	(93)
Харисов В.	Пьесы и обработки татарских народных песен	(97)
	24 этюда для начинающих	(98)
	Сюита в семи частях «Дань почтения Роберу де Визе, придворному гитаристу и композитору Французского короля Людовика XIV	(99)
	24 прелюдии	
Чайковский П.	«Октябрь» («Осенняя песня») из цикла «Времена года»	(33)
Шебалин В.	Плясовая	(55)

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основные нотные издания для балалайки

1. Альбом балалаечника. Вып. 1, 2. – М., 2000, 2003.
2. Альбом балалаечника. Вып. 1. – М., 1965.
3. Альбом для юношества. Произведения для балалайки. Вып. 1, 2, 3. – М., 1984, 1988, 1994.
4. Андреев В. Вальсы. – М., 1958.
5. Андреев В. Избранные произведения. – М., 1983.
6. Андрюшенков Г. Школа-самоучитель игры на балалайке. Ч.1–2. – СПб, 1998.
7. Антология литературы для балалайки. Ч.1: В.В.Андреев. – М., 2006.
8. Бакиров Р. Пьесы для балалайки. – Магнитогорск, 2002.
9. Бакиров Р. Татарский триптих для балалайки с оркестром народных инструментов. – Магнитогорск, 2000.
10. Белецкий В. – Розанова Н. Пьесы-картины. – М., 1961.
11. Белецкий В. – Розанова Н. Соната. – М., 1965.
12. Библиотека балалаечника. № 1–63. – М., 1953–1964.
13. Василенко С. Баллада. – М., 1935.
14. Василенко С. Десять пьес для балалайки и фортепиано. – М., 1956.
15. Василенко С. Концерт. – М., 1933.

16. Василенко С. Сюита. – М., 1937.
17. Воинов Л. Концерт № 2. – М., 1956.
18. Воинов Л. Концертные вариации. – М., 1963.
19. Волков К. Псковская сюита. – М., 2000.
20. Воробьев Г. Пять чувашских народных песен. – М.-Л., 1946.
21. Восемь пьес русских композиторов. – М., 1950.
22. Выгодский Н. Фантазия. – М., 1928.
23. Гайдамака П. Концерт. М., 1974.
24. Гайдн Й. Венгерское рондо. – М., 1964.
25. Гольц Б. Две пьесы. – М., 1939.
26. Гречанинов А. Соната. Соч. 188. – Ростов-на-Дону, 1998.
27. Данилов А. Обработки и транскрипции для балалайки и фортепиано. Вып. 2. – Ростов-на-Дону, 2001.
28. Данилов А. Транскрипции для балалайки и фортепиано. – Ростов-на-Дону, 1998.
29. Две русские песни. Концертная обработка А.Шалова. – Л., 1965.
30. Желинский Е. Пьесы для балалайки и фортепиано. – СПб, 2004.
31. Зарицкий Ю. Ярославская кадриль. – Л., 1959.
32. Играем на бис! Из репертуара А.Тихонова. Произведения для балалайки. – М., 2003.
33. Играет А.Данилов. – М., 1988.
34. Играет А.Тихонов. – М., 1981.
35. Играет Ш.Амиров. Транскрипции для балалайки и фортепиано. – Екатеринбург, 2002.
36. Из репертуара А.Тихонова. – М., 1990.
37. Из репертуара В.Аверина. Вып. 1, 2. – Красноярск, 2000, 2003.
38. Из репертуара В.Болдырева. – М., 2006.
39. Из репертуара В.Зажигина. – Ростов-на-Дону, 2006.
40. Из репертуара Д.Калинина и Ф.Субботина. Оригинальные произведения для балалайки и фортепиано. Вып. 1, 2. – М., 2004.
41. Из репертуара дуэта Ш.Амирова (балалайка) и Р.Шайхутдинова (баян). Вып. 1, 2. – Екатеринбург, 2006, 2007.
42. Из репертуара Е.Блинова. Вып. 1, 2. – Екатеринбург, 1995, 2002.
43. Из репертуара М.Рожкова. Вып. 1–3. – М., 1998-1999.
44. Из репертуара Н.Осипова. – М., 1959. Вып.1; 1985. Вып.1; 1960. Вып.2; 1986. Вып.2; 1960. Вып.3; 1987. Вып.3; 1964. Вып.4; 1988. Вып.4.
45. Из репертуара П.Нечепоренко. Вып. 1, 2. – М., 1989, 2001.
46. Избранные произведения для балалайки / Сост. В.Болдырев. – М., 1987.
47. Илюхин А. Курс обучения игре на балалайке. – М., 1961.
48. Илюхин А. Самоучитель игры на балалайке. – М., 1971.
49. Илюхин А. Школа игры на балалайке. – М., 1947.
50. Инструментальные ансамбли / Сост. Ю.Клепалов. – М., 1989.
51. Иншаков И., Горбачев А. Гаммы и арпеджио для балалайки. – М., 1996.
52. Иншаков И., Горбачев А. Техника игры на балалайке. – М., 2003.
53. Иншаков И., Горбачев А. Упражнения и этюды для балалайки. – М., 2000.
54. Ипполитов-Иванов М. На посиделках. Соч. 64. Ред. Е.Блинова. – Екатеринбург, 2007.
55. Итальянский стиль сонатной композиции XVIII-XIX веков. Транскрипции произведений для балалайки и фортепиано. – Таганрог, 2004.
56. Катаев И. Концертная фантазия. – М., 1973.
57. Кичанов Е. Концерт № 1. – М., 1971.
58. Классик-дуэт домристам и балалаечникам. Произведения из репертуара А.Горбачева, Т.Ханиновой. – М., 2000.

59. Классик-дуэт. Концертные произведения из репертуара А.Горбачева, Т.Ханиновой. – М., 1996.
60. Клепалов Ю. Концертные произведения для балалайки соло. – М., 2003.
61. Конов В. Концертные пьесы для юношества. – СПб, 1999.
62. Конов В. Сюита в старинном стиле для балалайки и фортепиано. – СПб, 2007.
63. Концертные обработки и переложения / Сост. О.Глухов. Вып. 1, 2. – М., 1972, 1979.
64. Концертные пьесы для балалайки и фортепиано из репертуара Е.Шабалина. Вып. 1, 2, 3. – М., 2000, 2001, 2002.
65. Концертные пьесы для балалайки и фортепиано / Сост. Ю.Гаврилов. Вып. 1, 2. – Екатеринбург, 2000, 2001.
66. Концертные пьесы для балалайки. Вып. 1–19. – М., 1965–1991.
67. Концертный репертуар балалаечника. Вып. 1–16. – М., 1958–1964.
68. Концертный репертуар балалаечника. Вып. 1–3. – М., 1969, 1973, 1974.
69. Концертный репертуар балалаечника. Вып. 1–7. – М., 1958–1973.
70. Концертный репертуар балалаечника. Пьесы для балалайки соло / Сост. А.Данилов. – М., 1988.
71. Крючков Е. Прелюдия и скерцо. – Череповец, 2000.
72. Кусяков А. Концерт для балалайки, фортепиано, струнных и ударных. –Ростов-на-Дону, 2003.
73. Марчаковский А. Сочинения для балалайки. Вып 1–3. – М., 2007.
74. Маэстро Балалайка. Сборник пьес для балалайки и фортепиано / Сост. В.Аверин. – Красноярск, 2004.
75. Мордухович А. Эстрадные произведения для балалайки. – Магнитогорск, 2001.
76. Муравьев И. Концерт. – Новосибирск, 2004.
77. Мясков К. Концерт № 1. – Киев, 1981.
78. Мясков К. Сюита. – Киев, 1963.
79. Нечепоренко П. – Данилов А. Вариации на тему Паганини для балалайки и фортепиано. – Ростов-на-Дону, 2004.
80. Нечепоренко П. – Мельников В. Школа игры на балалайке. – М., 1988, 1989, 1993, 2001.
81. Нечепоренко П. Вариации на тему Паганини. – М., 1969.
82. Паганини Н. – Ауэр Л. Каприс № 24. Переложение Л.Воинова. – М., 1959.
83. Педагогический репертуар балалаечника для ДМШ. Вып. 1, 2. – СПб., 1999, 2000.
84. Педагогический репертуар балалаечника для музыкальных училищ. Вып. 1–3. – М., 1966, 1968, 1979.
85. Педагогический репертуар балалаечника. 1–2 курсы музыкального училища. Вып. 1–3. – М., 1972, 1976, 1977, 1978, 1980.
86. Педагогический репертуар балалаечника. 3–4 курсы музыкального училища. Вып. 1–3. – М., 1976, 1978, 1982.
87. Переложния и обработки В.Ельчика. Концертный репертуар. Дуэты и трио балалаек с фортепиано. – М., 2007.
88. Переложния и транскрипции В.Ельчика. Концертный репертуар. Произведения для балалайки и фортепиано. – М., 2007.
89. Петров Е. Astortango для балалайки и фортепиано. – СПб, 2004.
90. Плотников В. Произведения и переложения для балалайки соло. – Владивосток, 1998.
91. Плотников В. Соната «Наваждение». – Владивосток, 2001.
92. Подгайц Е. Концерт. – М., 2005.
93. Произведения советских композиторов для балалайки и фортепиано. – М., 1971.
94. Пузей Н. Соната. – М., 1968.
95. Пьесы для балалайки / Сост. А.Зверев. – СПб., 1998.

96. Пьесы для балалайки / Сост. А.Илюхин. – М., 1960.
97. Пьесы для балалайки / Сост. Н.Бекназаров. – М., 1962.
98. Пьесы для балалайки / Сост. Н.Полуянов. – М., 1954.
99. Пьесы для балалайки / Сост. Н.Чайкин. – М., 1960.
100. Пьесы для балалайки / Сост. Ю.Шишаков. Вып. 1, 2. – М., 1962, 1963.
101. Пьесы для балалайки с баяном. Концертные обработки А.Шалова. – М., 1966
102. Пьесы для домры, балалайки, гитары. – Красноярск, 2001.
103. Пьесы композиторов барокко. Италия, Франция. – Ростов-на-Дону, 2002.
104. Пьесы русских композиторов и русские народные песни. Переложения и обработки А.Шалова. – М., 1966, 1981.
105. Пьесы советских композиторов / Сост. А.Дорожкин. – М., 1953.
106. Пьесы советских композиторов / Сост. А.Шалов. – Л., 1977.
107. Пьесы уральских композиторов / Сост. Ш.Амиров. – М., 1991.
108. Пьяццолла А. Primavera portena. – СПб, 1992.
109. Пять пьес для балалайки / Ред. П.Нечепоренко. – М.-Л., 1950.
110. Пять пьес для балалайки. – М., 1952.
111. Репертуар балалаечника. Вып. 1, 2. – Киев, 1975, 1980.
112. Репертуар балалаечника. Вып. 1–27. – М., 1966-1994.
113. Репертуар балалаечника. Вып. 1–9. – М., 1964-1970.
114. Репников А. Концерт. – М., 1980.
115. Речменский Н. Концерт. – М., 1958.
116. Русские народные мелодии. Концертные обработки для балалайки и фортепиано А.Шалова. – Л., 1985.
117. Русские народные песни. Концертные обработки А.Шалова. – М.-Л., 1973.
118. Сироткин Е. Концерт. – Л., 1968.
119. Сироткин Е. Концертино. – Л., 1974.
120. Слонимский С. Праздничная музыка (партитура). – Л., 1978.
121. Смехнов Ф. Концерт. – М., 1978.
122. Соколов-Камин А. Концерт № 1. – М., 1948.
123. Старинные сонаты. Переложение В.Аверина. – Красноярск, 2001.
124. Стржелинский Ю. Соната-фантазия для балалайки и фортепиано. – М., 2003.
125. Take five (пьесы для балалайки и фортепиано) / Сост. А.Гуревич. – Новосибирск, 2001.
126. Таранов Г. Концерт для балалайки и бандуры (партитура). – Киев, 1962.
127. Татарская музыка для балалайки и фортепиано. Играет Ш.Амиров. – Тюмень, 2001.
128. Трояновский Б. Избранные обработки и переложения. – М., 1961.
129. Трояновский Б. Русские песни. – М., 1962.
130. Уральская балалайка. Произведения уральских композиторов для балалайки соло. – Екатеринбург, 2005.
131. Уральский хоровод. Пьесы для балалайки и фортепиано. – М., 1982.
132. Фельдман З. Русский концерт. – М., 1929.
133. Фере В. Сонатина. – М., 1935.
134. Харисов В. Сюита в старинном стиле. Вст. статья и исп. ред. А.А.Усова. – Казань, 2013
135. Хрестоматия «Балалайка» / Сост. В.Глейхман. – М., 2007.
136. Хрестоматия балалаечника. 1–2 курсы музыкального училища. – М., 1984.
137. Хрестоматия балалаечника. 3–4 курсы музыкального училища. – М., 1975.
138. Хрестоматия балалаечника. Старшие классы ДМШ / Сост. В.Зажигин, С.Щегловитов. – М., 1999.
139. Хрестоматия балалаечника. Старшие классы ДМШ, музыкальное училище / Сост. В.Зажигин. – М., 2008.

140. Цыганков А. Детям и юношеству. – М., 1997.
141. Цыганков А. Избранные произведения для домры (балалайки) и фортепиано. – М., 2008.
142. Чайковский П. Избранные произведения / Сост. Ю.Блинов. – М., 1962.
143. Шалов А. Концертные пьесы и обработки популярных мелодий для балалайки. – М., 2000.
144. Шалов А. Произведения для дуэта балалаек. – М., 1985.
145. Шестериков И. Избранные произведения для баяна, балалайки и домры / Сост. В.Голубничий, С.Малыхин, М.Котомин. – Н.Новгород, 1999.
146. Шишаков Ю. Воронежские акварели. – М., 1969.
147. Шишаков Ю. Концерт. – М., 1979.
148. Шишаков Ю. Концертные пьесы. – М., 1975.
149. Шульман Н. Болеро. – Киев, 1959.
150. Шульман Н. Концерт. – Киев, 1966.
151. Шутенко Т. Концерт. – Киев, 1970.
152. Щербаков В. Концертные пьесы для балалайки. – Белгород, 2001.
153. Сорок этюдов / Сост. Е.Блинов. – Киев, 1958.
154. Этюды для балалайки / Сост. А.Данилов. – М., 1989.
155. Этюды для балалайки. Вып. 1–7. – М., 1956–1962.
156. Joachim Popelka. Sonate h-moll for balalaika and piano. – Heinrichshofen. 1990.

Основные нотные издания для гитары

1. Альбенис И. Пьесы. – Л., 1978.
2. Альбом гитариста. Вып.1. – М., 1965.
3. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1994
4. Барриос А. Произведения для шестиструнной гитары. – М., 1989 .
5. Бах И.С. Четыре сюиты, прелюдии и фуга, аллегро. – Л., 1974.
6. Брауэр Л. Произведения для шестиструнной гитары. – М., 1986.
7. Вила-Лобос Э. Произведения для шестиструнной гитары .– М., 1988.
8. Гитара в концертном зале. Вып.2.- М.,1985.
9. Гитаристу-любителю. Вып.15. – М.,1990.
10. Гитаристу-любителю. Вып. 16.-- М., 1991.
11. Джулиани М. Концерт 3№ для гитары и струнного квартета или фортепиано. – М., 1969.
12. Иванов-Крамской А. Концерт для гитары с оркестром.– М., 1970.
13. Иванов-Крамской А. Пьесы, обработки и этюды. – М., 1972.
14. Иванов-Крамской А. Экспромт и тарантелла. М., 1960.
15. Из репертуара Андреса Сеговии. Вып.1. – М., 1981.
16. Из репертуара Андреса Сеговии. Вып.2. – М., 1983.
17. Из репертуара Андреса Сеговии. Вып.3. – М., 1984.
18. Из репертуара Андреса Сеговии. Вып.4. – М., !986.
19. Из репертуара Андреса Сеговии. Вып 5. – М., 1987.
20. Кастельнуово-Тедеско М. Фантазия для шестиструнной гитары и фортепиано. – М., 1982.
21. Кирьянов Н..Искусство игры на шестиструнной гитаре.– М., 1991
22. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып.6. – М., 1968.
23. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып.7. – М., 1971.
24. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып.8. – М., 1972
25. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып.9. – М., 1972
26. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып.17 – М., 1979

27. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып.21– М., 1981.
28. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып.34 – М., 1988
29. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып.35 – М., 1988
30. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып.36.– М., 1989
31. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып.37 – М., 1989
32. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып.38 – М., 1990
33. Концертные пьесы для шестиструнной гитары.Вып.40 – М.,1991
34. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып.41 – М.,1991
35. Концертные пьесы зарубежных композиторов. – Л., 1983.
36. Концертный репертуар гитариста. Вып.1. – М., 1969.
37. Концертный репертуар гитариста. Вып.2. –М., 1982.
38. Концерты для шестиструнной гитары с оркестром. – М., 1988.
39. Морено-Торроба Ф. Произведения для шестиструнной гитары. – М., 1984.
40. Паганини Н. Концертные произведения для шестиструнной гитары. – М., 1970.
41. Панин П. Американский концерт для гитары с оркестром.– М.,1997.
42. Панин П. Концерт №2 для гитары с оркестром. – М., 1998.
43. Педагогический репертуар гитариста для музыкальных училищ. Вып. 1. – М., 1966.
44. Педагогический репертуар гитариста. III-IV курсы музыкальных училищ. Вып. 2 – М., 1978.
45. Педагогический репертуар гитариста. III-IV курсы музыкальных училищ. Вып. 3 – М., 1982.
46. Полифонические пьесы для шестиструнной гитары . Вып. 1.-- М., 1989.
47. Понсе М. Южный концерт для гитары с оркестром. – Л., 1984.
48. Популярная музыка для шестиструнной гитары. Вып.6. -М.,1989
49. Произведения для шестиструнной гитары. Л., 1981.
50. Произведения зарубежных композиторов для шестиструнной гитары. – Л., 1988.
51. Произведения советских композиторов для шестиструнной гитары. Вып.1. – М., 1971.
52. Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.1. –М., 1966.
53. Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.8. –М., 1971.
54. Репертуар гитариста. Вып.1 – М., 1966.
55. Репертуар гитариста. Вып. 8 – М., 1971.
56. Репертуар гитариста. Вып.13 – М., 1976.
57. Репертуар гитариста. Вып.14 – М., 1976.
58. Репертуар гитариста. Вып.15. – М., 1977.
59. Репертуар гитариста. Вып.19. – М., 1980.
60. Репертуар гитариста. Вып. 21 – М., 1981
61. Рехин И. Концерт №2 («Русский») для гитары и симфонического оркестра. – М., 1994.
62. Родриго Х. Произведения для гитары. – М., 1985.
63. Санз Г. Пять сюит для шестиструнной гитары. – М., 1979.
64. Сольный концерт гитариста. Вып.1.- Киев, 1980.
65. Сонаты советских композиторов для гитары. – М., 1986.
66. Старинная и современная музыка для шестиструнной гитары. – Вып.1. – М., 1991.
67. Таррега Ф. Венецианский карнавал (Вариация на тему Паганини).-М., 1964.
68. Томчин А. Соната-каприччио для шестиструнной гитары. – Л., 1980.
69. Bach I.S. Sonate e Partite (I).- Budapest, 1978 (Z. 8426).
70. Bach I.S. Sonate e Partite (II). – Budapest, 1978 (Z. 8527).
71. Brouwer L. Concerto elegiaco (Concerto 3) pour Guitare et Orchestre. – Paris, 1989.
72. Brouwer L. Obras para Guitarra. Cuaderno 3. - La Habana, 1985.
73. Bobrowicz J.N. Utwory wybrane. – Krakow, 1985.

74. Carulli F. La Girafe a Paris. Divertissment Africo-Francais, op. 306 , Tampa, Florida, 1983.
75. Castellacci L. Variations on a Theme of Paisello, op. 35. – Tampa, Florida, 1985.
76. Giuliani M. Introduzione e Variazioni, op.102., Tampa, Florida,1983.
77. Giuliani M. Variazioni, op.101. – Tampa, Florida, 1983.
78. Giuliani M. Six variations, op.49. – Tampa, Florida, 1982.
79. Giuliani M. Variace pro solovou kytaru, op.7.- Praha, 1987.
80. Guitar Music from Cuba. – Budapest, 1978 (Z. 7751).
81. Horetzky F. Grandes Variations, op.16. – Tampa, Florida,1986.
82. Klassiker der Gitarre (Band 3). – Leipzig, 1979.
83. Klassiker der Gitarre (Band 4). – Leipzig, 1980.
84. Klassiker der Gitarre (Band 5). – Leipzig, 1981.
85. Kovats B. Deux Preludes pour guitare. – Budapest, 1980.
86. Mronski S. Dwa cykle na gitare. – Krakow,1975.
87. Reger M. Praeludium und Fuge, op.131a, Nr.6. - Frankfurt am Main, 1992.
88. Sagrini L. Variations Brillantes, op.12. – Tampa, Florida, 1985.
89. Sonaty klasyczne na gitare. – Krakow, 1976.
90. Sor F. 5 Concert Pieces. – Budapest, 1980 (Z. 8799).
91. The Russian Collection, vol.III. – Colombus, OH, 1987.
92. The Russian Collection, vol. IV. – Colombus, OH, 1991.
93. The Russion Collection, vol. V. – Colombus, OH, 1989.
94. Харисов В. 24 этюда для начинающих. Казань, 1998
95. Харисов В. Сюита для шестиструнной гитары в семи частях. – Казань, 1999.
96. Харисов В. Пьесы и обработки татарских народных песен. – Казань, 1999
97.
98. Нигаматов И. Пьесы и обработки татарских народных песен. –Челябинск, 1997.
99. Харисов В. 24 прелюдии для гитары. Казань 2007
100. Харисов В. Произведени для гитары. Казань 2009
101. Харисов В. «Из жизни ёлочных игрушек» 24 пьсы. Казань 2012
102. Харисов В. 20 татарских народных песен. Казань 2013

6.2. Методическая литература.

1. Амиров Ш.С. Некоторые вопросы развития балалаечной техники // Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах: Вып. 2. – Свердловск: Среднеуральское кн. изд., 1990.
2. Андреев В.В. Материалы и документы / Сост., текстологическая подготовка и примеч. Б.Грановского. – М., 1986.
3. Бекназаров Н., Лачинов А. Предисловие к изданию: Н.Осипов. Обработки и переложения для балалайки и фортепиано. Вып. 1. – М., 1959.
4. Бендерский Л.Г. Киевская школа воспитания исполнителя на народных инструментах. Из 50-летнего опыта кафедры Киевской консерватории (1928-1978). – Свердловск, 1992.
5. Блинов Е. Г. Методические рекомендации к курсу обучения игре на балалайке. – Екатеринбург, 2006.
6. Блинов Е.Г. Предисловие к изданию: 40 этюдов для балалайки. – Киев, 1958.
7. Браудо И. Артикуляция. – Л., 1973.
8. Вопросы фортепианного исполнительства. Очерки, статьи, воспоминания: Вып. 2. / Сост. М.Соколова. – М., 1968.
9. Вольская Т., Гареева И. Технология исполнения красочных приемов игры на домре. – Екатеринбург, 1995.
10. Вольская Т.И., Уляшкин М.И. Школа мастерства домриста. – Екатеринбург, 1995.

11. Галахов В. О претворении традиций фольклорного балалаечного исполнительства в профессиональном обучении // Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных инструментах: Сборник трудов: Вып.95. – М., 1987.
12. Горбачев А.А. Предисловие к изданию: Из репертуара В.Б.Болдырева. – М., 2006.
13. Горбачев А.А. Специальный класс (балалайка): Программа для высших музыкальных заведений. – Тамбов, 2003.
14. Горбачев А.А. Становление системы профессионального обучения на струнных темперированных инструментах // Вопросы музыкознания и музыкального образования: Сборник научных трудов: Вып. 3. – Вологда, 2007.
15. Горбачев А.А., Имханицкий М.И. Предисловие к изданию: Антология литературы для балалайки, Ч.1. – М., 2006.
16. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. – М., 1971.
17. Данилов А. Аппликатура и ее роль в развитии техники левой руки балалаечника // Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных инструментах: Сборник трудов: Вып. 95. – М., 1987.
18. Елфимов А.И. Ученик и педагог. – Ярославль, 2000.
19. Зажигин В. Гитарный прием на балалайке // Музыкальная педагогика и исполнительство на русских народных инструментах: Сборник трудов: Вып. 74. – М., 1984.
20. Илюхин А. Предисловие к изданию: Б.Трояновский. Русские народные песни. – М., 1962.
21. Имханицкий М. О сущности русских народных инструментов и закономерностях их эволюции // Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных инструментах: Сборник трудов: Вып. 95. – М., 1987.
22. Имханицкий М.И. История исполнительства на русских народных инструментах: Учебное пособие для муз. Вузов и уч-щ. – М., 2002.
23. Имханицкий М. Новое об артикуляции штрихах на баяне. – М., 1997.
24. Имханицкий М.И. Творчество Юрия Шишакова. – М., 1976.
25. Имханицкий М.И. У истоков русской народной оркестровой культуры. – М., 1987.
26. Корев С. Концерт для балалайки с оркестром С.Василенко. – М., 1951.
27. Лачинов А.Н., Бекназаров Н.Г. Предисловие к изданию: В.В.Андреев. Вальсы для балалайки и фортепиано. – М., 1959.
28. Малыхин С.П. О некоторых особенностях звукообразования на балалайке // Актуальные проблемы высшего музыкального образования: Вып.2. – Н.Новгород, 2001.
29. Малыхин С.П. Проблема взаимосвязи «слухового» и «двигательного» методов в процессе подготовки юного балалаечника к конкурсу. – Н.Новгород, 2001.
30. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1961.
31. Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. – М., 1990.
32. Павел Нечепоренко: исполнитель, педагог, дирижер / Сост. В.Панин. – М., 1986.
33. Пересада А.И. Балалайка: Популярный очерк. – М., 1990.
34. Пересада А.И. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. Международная энциклопедия. – Краснодар, 2004.
35. Пересада А.И. Справочник балалаечника. – М., 1977.
36. Раабен Л. Инструментальный ансамбль в русской музыке. – М., 1961.
37. Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни: Восьмое издание. – М., 1980
38. Рыбакина Е. Н.И.Пейко. – М., 1980.
39. Семергеев В.Б. Основные принципы методики обучения игре на балалайке. – Орел, 2004.
40. Сенчуров М. Бряцание // Вопросы музыкальной педагогики: Вып. 6. – Л., 1995.
41. Сенчуров М. Об аппликатуре на балалайке // Вопросы исполнительства на струнных народных инструментах: Сборник статей: Вып.1. – СПб., 2004.

42. Сенчуров М. Тремоло (методические рекомендации) // Вопросы исполнительства на струнных народных инструментах: Сборник статей: Вып.1. – СПб., 2004.
43. Создатель Великорусского оркестра В.В.Андреев в зеркале русской прессы (1888-1917 годы) / Ред.-сост. А.В.Тихонов. – СПб., 2002.
44. Специальный инструмент. Балалайка / Примерные программы дисциплин: Вып.1 / Сост. А.Горбачев, В. Болдырев и др. – М., УМО, 2006.
45. Трояновский Б.С. Избранные обработки и переложения. – М., 1961.
46. Усов А.А. Сонаты для балалайки. История и современность: Монография. – Казань, Издательство Новое знание, 2009
47. Усов А.А.Особенности воплощения программы в сонатах для балалайки В.Плотникова и Ю.Гонцова // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов № 12. Курск, 2007
48. Усов А.А. Сонаты для балалайки А.Кусякова: индивидуальность и традиции // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. № 26 (60): Аспирантские тетради: Научный журнал. СПб, 2008
49. Усов А.А. Произведения концертного репертуара для балалайки 1990-2000-х годов: Основные стилевые направления // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. № 36 (77): Аспирантские тетради: Научный журнал. СПб, 2008
50. Усов А.А. Основные направления в развитии концертного репертуара для балалайки на современном этапе // Журнал «Народник», Вып. № 3 (67), М.: Издательство «Музыка», 2009
51. Усов А.А. Основные тенденции в развитии жанров сонатно-симфонического цикла в репертуаре для балалайки // Наука о музыке: Слово молодых ученых. Вып. 3: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. Казань, Издательство Казанской государственной консерватории, 2009
52. Усов А.А. Балалайка в камерном ансамбле: современный взгляд на традиции // Актуальные проблемы ансамблевого исполнительства и педагогики. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Саратов, Издательство Саратовской государственной консерватории, 2011
53. Усов А.А. Жанровые миксты в сонатах и концертах для балалайки // Вопросы исполнительства на балалайке: теория, история, практика. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Казань, 2012
54. Факультет народных инструментов Российской Академии музыки имени Гнесиных / Ред.- сост. Б.Егоров. – М., 2000.
55. Хитрин Н. Методика освоения тремоло. – СПб., 2004.
56. Цветков В. Школа игры на балалайке. – М., 2000.
57. Чагадаев А. В.В.Андреев. – М., 1961.
58. Черников Н. Балалайка и балалаечники // Неделя. – М., 1969. № 38.
59. Шалов А. Обозначение балалаечных штрихов // Методика обучения игре на народных инструментах / Сост. П.Говорушко. – Л., 1975.
60. Шалов А. Основы игры на балалайке. – Л., 1970.
61. Шалов А. Совершенствование исполнительского мастерства балалаечника // Вопросы музыкальной педагогики: Вып. 6. – Л., 1985.
62. Шалов А. Специальный класс балалайки / Программа для музыкальных вузов. – М., 1985.
63. Широков А. Предисловие к изданию: Юрий Клепалов. Концертные произведения для балалайки соло. – М., 2003.
64. Шишаков Ю.Н. Инструментовка для русского народного оркестра: Учеб. Пособие. – М., 2005.
65. Юденич Н. Инструментальные концерты Галины Гореловой // Веснік СНТТ Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – Минск, 2004. № 4.

66. Юноки-Оиэ К. Балалайка в бесписьменной традиции довоенного времени. – М., 2004.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплин

Реализация программы «Дополнительный инструмент (балалайка, гитара, гармонь)» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями, компьютерным оборудованием, пультами для нот, библиотечным фондом, комплектом инструментов народного оркестра, фортепиано

ДИРИЖИРОВАНИЕ

Разработчик- Хабибуллин С.М.- заслуженный деятель искусств РТ, профессор кафедры татарской музыки и этномузыкологии

1. Цели и задачи дисциплины

Основная цель курса – изучение дирижирования, необходимых для будущей деятельности в качестве руководителя учебного оркестра народных инструментов или для желающих продолжение обучения по дирижёрской специальности в магистратуре.

Основными задачами курса являются:

− изучение основ дирижерской техники,
− практическое освоение репертуара оркестра народных инструментов, относящегося к разным школам и периодам истории музыки;
− приобретение практических навыков дирижирования,
− совершенствование мануальной техники,
− усвоение методики исполнительского анализа партитур,

предшествующего репетиционной работе;

− изучение специальной учебно-педагогической литературы по вопросам техники дирижирования, исполнительской интерпретации;
− приобретение навыков творческого сотрудничества дирижера с солистами,
− формирование у студентов основных знаний, умений и навыков управления оркестровым коллективом;
− совершенствование различных видов деятельности дирижера,
− совершенствование умения разрабатывать планы репетиционной работы и анализировать ее результаты;
− освоение основных методов разучивания оркестрового произведения;
− накопление репертуара для дальнейшей дирижёрской деятельности;
− развитие образного мышления и музыкальных способностей,
− подготовка к самостоятельной работе в качестве руководителя оркестра народных инструментов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Дирижирование»» является факультативной дисциплиной учебного плана образовательной программы.

Курс дирижирования предусматривает развитие у студентов дирижерских навыков, приобретенных ими при изучении дисциплины «Основы дирижирования», даёт возможность студентам обогатить свои знания в области симфонической музыки и музыки,

написанной для оркестра народных инструментов, позволяет получить опыт, основанный на изучении произведений различных жанров и стилей.

При изучении курса «Дирижирование» необходимо использовать знания и практические навыки по другим предметам учебного плана: «Инструментовка», «Чтение партитур», «Инструментоведение», «Музыкальная форма», «Оркестровый класс».

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать*: общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования.
	Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели.
	Владеть: навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.	*Знать*: этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом.
	Уметь: понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации.
	Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива.
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства.
	Уметь: осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента.
	Владеть: навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-3 Способен проводить репетиционную ансамблевую и оркестровую работу	*Знать:* методику ансамблевой и оркестровой репетиционной работы;
	Уметь: планировать и вести ансамблевый и оркестровый репетиционный процесс;
	Владеть: навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов ансамблевой и оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.
ПК-6 Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий	*Знать:* ансамблевый, оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства.
	Уметь: формировать концертную программу творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта.
	Владеть: навыком подбора концертного репертуара для творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.

В результате изучения дисциплины «Дирижирование» обучающийся должен:

знать: основные понятия теории дирижирования, основные требования к работе с оркестровым коллективом, принципы работы над оркестровым произведением; репертуар для оркестра, относящийся к разным школам и периодам истории музыки; специальную учебно-педагогическую литературу по вопросам техники дирижирования, исполнительской интерпретации;
уметь: самостоятельно разобраться в анализе дирижируемого музыкального произведения; изучить партитуру для любого состава оркестров (дирижерский анализ, разметка, проигрывание на фортепиано и т.д.); дирижировать по клавиру и по партитуре, руководить творческим коллективом,
разрабатывать планы репетиционной работы и анализировать ее результаты;
владеть: практическими навыками дирижирования, выразительными средствами в процессе дирижирования, мануальной техникой, методикой исполнительского анализа партитур, предшествующего репетиционной работе; навыками творческого сотрудничества дирижера с солистами, методами разучивания оркестрового произведения; навыками самостоятельной работы в качестве руководителя оркестра народных инструментов.

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (246 академических часов), ведется с четвертого по седьмой 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	**9**	59	5,6	7
Самостоятельная работа		265		
Общая трудоемкость:		324		

Образовательные технологии, применяемые для реализации дисциплины:
индивидуальные занятия, коллоквиум, мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов, академические концерты.
Занятия в классе по дирижированию проводятся в форме практических занятий, с концертмейстерами (при распределении нагрузки концертмейстерам в классе дирижирования расчет часов 200%).
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются коллоквиумы.

6. Содержание дисциплины

Преподавание учебной дисциплины «Дирижирование» рассчитано на три семестра.
Содержание дисциплины основано на принципах:
− научности (соответствие содержания образования уровню современной науки);
− доступности (соответствие излагаемого материала уровню подготовки студентов),
− системности (осознание места изучаемого вопроса в общей системе знаний, его связи со всеми элементами этой системы);
− преемственности и согласованности (реализация межпредметных связей с параллельно изучаемыми курсами, а также с ранее изученными дисциплинами);
− целостности (учет специфики каждого раздела дисциплины и их взаимосвязи);
− связи теории с практикой (важность применения общепрофессиональных знаний для воплощения художественного замысла произведений);
− эфективности (обеспечение возможности выбора и индивидуального пути профессионального самовыражения).

Программа курса построена на основе структурно-логического подхода к определению места изучаемого курса в системе профессиональной образовательной программы, с учетом межпредметных связей и выявлением наиболее важных проблем, необходимых для воспитания дирижера оркестра народных инструментов.

Дисциплина продолжает дальнейшее освоение и закрепление элементов дирижерской техники, приобретенных на I и II курсах, на музыкальном материале большой трудности и объема.

В процессе занятий осваиваются и развиваются следующие вопросы:

- усовершенствование элементов дирижерского жеста, функции рук в дирижировании;
- метроритмическая организация в дирижировании; дирижерские схемы, ауфтакт;
- штрихи, нюансы и способы их воплощения;
- мимика дирижера, дирижерская палочка.;
- техника исполнения динамических изменений в музыке, техника исполнения агогических изменений в музыке;
- фортепианные сочинения сонатной формы;
- партитуры для оркестра народных инструментов;
- особенности дирижирования аккомпанементом, техника исполнения, исполнительские задачи дирижера-аккомпаниатора;
- симфоническое произведение малой формы (партитура);
- симфоническое произведение (1-2 части симфонии).

Программный минимум по дисциплине

Семестр	Содержание занятий
V	Четыре разнохарактерных произведения. Из них два произведения дирижируются наизусть, а два произведения по партитуре.
VI	Четыре разнохарактерных произведения по партитуре. Из них одно для оркестра народных инструментов и одно для симфонического оркестра
VII	Четыре разнохарактерных произведения по партитуре. Из них одно для оркестра народных инструментов и одно для симфонического оркестра

Примечание: Студенты - дирижеры показавшие отличные результаты, могут проходить дирижерскую практику с учебным оркестром консерватории.

Примерные зачетно – экзаменационные программы

1. Шуберт Ф. Симфония №5 (1 часть)
   Будашкин Н. Думка (2 часть концерта для домры)

2. Калинников В. Симфония №1(1 часть)
   Шишаков Ю. Концерт для балалайки с оркестром (1 часть)
3. Римский – Корсаков Н.А.- Три чуда из оперы «Сказ о царе Салтане»
   Жиганов Н. Сцена «Лагерь» из оперы Джалиль
4. Дворжак А. Симфония «Из нового света» (1 часть)
   Чайковский П. Симфония №2 (2 часть)

VI-семестр (коллоквиум, зачет)

1. Шостакович Д. Симфония №9 (1 часть)
   Григ Э. Концерт для ф-но с оркестром (1 часть)
2. Россини Д. Увертюра к опере «Семирамида»
   Музафаров М. Концерт для скрипки с оркестром (2 часть)

3. Чайковский П. Итальянское каприччио
   Репников А. Концерт для баяна с оркестром №3

VII-семестр (коллоквиум, экзамен)

1. Прокофьев С. Симфония №7 (1 часть)
   Кравченко Б. Концерт для домры с оркестром
2. Чайковский П. Симфония №2 (1 часть)
   Куликов П. Концертные вариации для балалайки с оркестром
3. Моцарт В. Симфония №41 (1 часть)
   Яхин Р. Концерт для ф-но с оркестром (1 часть)

Повышенный уровень сложности

2. Бородин А. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»
   Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром (1 часть)
3. Римский – Корсаков Увертюра к опере «Царская невеста»
   Репников А. Концерт для баяна с оркестром
4. Россини Д. Увертюра к опере «Шелковая лестница»
   Римский- Корсаков Н.А.- Концерт для ф-но с оркестром

6. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов

Самостоятельная работа – решающее звено в деятельности каждого музыканта-исполнителя. Но особенно важное значение она имеет в процессе обучения дирижера. Известно, что дирижер – руководитель исполнения и ему приходиться заниматься без своего «инструмента»-оркестра.

Домашняя работа дирижера отличается от самостоятельной работы инструменталиста. Условия, в которых ему приходиться работать, не позволяют ему развивать исполнительские навыки столь же непосредственно и естественно, как инструменталисту. Именно поэтому обучающийся дирижер ограничивается изучением партитуры произведения, полагая, что навыки управления исполнением он приобретает во время занятий в классе и дирижирования в оркестре. Для того чтобы сделать домашнюю работу дирижера более эффективней нужно прежде определить содержание этой работы. Домашнюю работу дирижера можно разделить на две стороны, имеющие, соответственно, некоторые отличия в формах и методах занятий. Одна из них, особенно важная в начальном периоде обучения, ставит своей целью всестороннее развитие навыков дирижирования

Другая сторона домашней работы - освоение партитуры. Практически же обе стороны неразрывно связаны и важны на всех этапах творческого роста дирижера.

Работа над партитурой может вестись в трех направлениях:
1) освоение партитуры за роялем;
2) освоение при помощи внутреннего слуха;
3) мануальное освоение.

Особую пользу самостоятельная работа приносит, если она носит систематический характер. Систематичность способствует формированию условных рефлексов, создающих у человека потребность в деятельности в определенное время. От систематичности в большой степени зависит прочность знаний и навыков.

Самостоятельные занятия являются продолжением работы в классе под руководством преподавателя. Поэтому в своей практической деятельности студент должен следовать указаниям педагога, которые можно фиксировать непосредственно в нотном тексте или в специальном конспекте. Это позволит значительно повысит качество процесса усвоения знаний, полученных на уроке. Возможно также использование аудио- и

видеозаписи уроков для последующего прослушивания и усвоения указаний преподавателя.

На этапе разучивания произведений активно используются и совершенствуются навыки, связанные с запоминанием текста произведения. Развитие памяти должно являться непреложным элементом в структуре самостоятельной работы студента. Увеличение скорости заучивания и рост объема памяти – цель очень важная и достижимая. Связано это с возрастными особенностями человеческого организма и основано на переходе непроизвольной памяти к все более выраженному произвольному запоминанию. Для продуктивности произвольного запоминания рекомендовано применение различных приемов. Это - составление плана запоминаемого материала, смысловая группировка и выделение смысловых опорных пунктов, соотнесение нового со старым, классификация и систематизация материала, ассоциирование его по сходству и контрасту и т.п. Принцип оптимизации требует использования в самостоятельной работе наряду с произвольным, механическое и смысловое, а также опосредствованное и непосредственное запоминание.

Реализация творческого замысла композитора требует знания стилистических, жанровых, штриховых и динамических, образных особенностей исполняемого произведения.

Музыка классических направлений получить общее представление об авторе и мастерстве исполнителя.

Самостоятельная работа студента предусматривает следующие виды работы:

- освоение партитуры за роялем;
-освоение при помощи внутреннего слуха;
- мануальное освоение
- знакомство с творчеством и особенностями стиля композитора;
- анализ музыкального произведения (форма, тональный план, особенности фактуры);
- прослушивание аудио и видео записей.

7. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 5 и 6 семестрах, и экзамена в 7 4 семестре. Формой текущего контроля является коллоквиум.

На зачете и экзамене дирижирование проходит наизусть, за исключением аккомпанементов.

Коллоквиум способствуют проверке у студентов углублённых знаний исполняемых произведений. Коллоквиум должен проводиться в форме свободной беседы.

На коллоквиуме проверяются:

- знание музыкальной литературы по специальности, конкретной партитуры и инструментов народного и симфонических оркестров, входящих в состав в этом произведении;
- знание всех музыкальных составляющих произведения (драматургия, форма, транспорт, выразительные средства, состав оркестра, исполнительские штрихи и приёмы звукоизвлечения, музыкальная терминология, анализ тонального плана)
- умение проанализировать произведения, подготовленные для зачета или экзамена по дирижированию, и сыграть основные темы из своей программы.
- знание творчества композиторов, сочинения которых были включены в программу по дирижированию.

Зачетно- экзаменационные требования к коллоквиуму

I. Сведения об авторах произведения
   - даты жизни, краткое определение эпохи, стиля;

- характеристика творчества, основные произведения;
- если анализируется часть циклического произведения, дать краткую характеристику цикла в целом.

II. Анализ средств музыкальной выразительности
- определение содержания произведения, его идеи, основной темы;
- анализ формы, характера изложения;
- основной темп, темповые изменения, особенности метроритмического рисунка,
- характер пульсации;
- анализ гармонического и мелодического языка, их характеристика;
- ладотональный план произведения (определить особенности, дать характеристику)

III. Вопросы из раздела дирижерского исполнительства:
- исполнительский план;
- репетиционный план: определение трудностей и путей их преодоления (подробный разбор на основе всех вышеперечисленных элементов анализа);
- интерпретация;
- дирижёрские трудности.

IV. Знание инструментов народного и симфонического оркестров (строй, транспорт, диапазон).

V. Игра на фортепиано основных тем (по партитуре).

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1 Основная литература

1. Багриновский М.., Дирижерская техника рук. М.,1978г.
2. Вейнгартнер Ф. Исполнении классических симфоний. М., 1965г.
3. Гинзбург Лео Избранное. М.,1982г.
4. Гуров Ю.Е.- Развитие внутреннего слуха дирижера. В трудах ин -та им. Гнесиных. Вып.85. М.,1985 (104стр)
5. Дирижерское исполнительство (Составитель Л.Гинзбург) М., Музыка
6. Ержемский Г. Дирижеру XXI века Спб., 2007г.
7. Канерштейн М. Основы техники дирижирования. М., 1972.
8. Кондрашин К. Мир дирижера. Л., Музыка, 1976г.
9. Кондрашин К. О дирижерском искусстве. Л., Сов. Ком. 1970г.
10. Малько Н.А. Основы техники дирижирования М.-Л., 1965г.
11. Мусин И.А. Техника дирижирования. Л,. 2000.
12. Мусин И.А. О воспитании дирижера. Л. Музыка, 1987г.
13. Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. М., Музыка 2007
14. Уроки профессора Мусина. Теория, практика, упражнения, нотные примеры. Показ мастера. Сост. В.С. Фиалковский, СПб, Композитор 2014г. (168стр), DVD № 3790,391,3792,3793(на русск и анг. яз.) ISMN579-0-660004-429-2 КГК чит.зал
15. Мюнш Ш. Я дирижер. М.,1982
16. Рождественский Г.Н. Дирижерская аппликатура. Л.,1974
17. Шерхен Г Учебник дирижирования. /Дирижерское исполнительство /М.,1976г.

8.2 Дополнительная литература

1. Аносов Н.П. Литературное наследие. Переписка, Воспоминания. М., 1978.
2. Гаук А.В. Мемуары, М.,1975
3. Голованов Н.С. Сборник статей и воспоминаний М.,1982.
4. Ержемский Г. Закономерности и парадоксы дирижирования., Спб, 1993г.
5. Кан Э. О дирижировании М., 1980.

6. Казачков С.А. дирижерский аппарат и его постановка М., 1967(109с.)
6. Хайкин Б.Э. Беседы о дирижерском ремесле. М.,1985.
7. Имханицкий М.И. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. М., 1981

8.3. Интернет-ресурсы

21. Музыкальные термины
URL:http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/muzic/vocab.htm
22. Музыкальный справочник
URL: http://mus-info.ru
23. Русские народные инструменты
URL: http://folkinst.narod.ru/
24. «Музыкальный Клондайк» – информационный портал
URL: http://www.muzklondike.ru
25. Культура-портал
URL: http://www.kultura-portal.ru/
26. Ассоциация музыкальных конкурсов России
URL: http://www.music-competitions.ru/
27. IMSLP - Petrucci Music Library (нотная википедия)
URL: http://imslp.org/wiki/Main_Page
28. Нотный архив Бориса Тараканова
URL:http://notes.tarakanov.net/
29. Classical-scores.com
URL: http://www.classical-scores.com/free/index.php
30. 8notes.com
URL: http://www.8notes.com/
31. Mutopia
URL: http://www.mutopiaproject.org/
32. Нотоводство
URL: http://notovodstvo.ru/
33. Персональный сайт В.В. Ушенина
URL: http://www.ushenin.com/
34. Сайт "Super Scores"
URL: http://scores1.narod.ru/Accordion.html
35. Narodny.Info
URL: http://www.narodny.info/
36. RussianFolkOrchestra.org.ua
URL: http://russianfolkorchestra.org.ua/
37. Классическая музыка он
38. RussianFolkOrchestra.org.ua
URL: http://russianfolkorchestra.org.ua/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Дирижирование» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, дирижерскими пультами и подставками для дирижера, библиотечным фондом, концертными залами

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Разработчик: Анисимова Е.В., доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины.

Дисциплина ставит своей целью последовательное и глубокое освоение художественных, структурных, технологических закономерностей построения музыкального произведения, приобретения практического опыта композиции как общеознакомительного, так и более углублённого и специализированного характера. Раскрыть особенности народного многоголосия народов России и подготовить студентов к выполнению обработок народных песен. Развить практические навыки контрапунктического сочетания мелодически самостоятельных голосов, а также полифонического развития темы. .Подвести учащихся к пониманию закономерностей малых и крупных форм. Развить навыки анализа музыкальных произведений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы композиции» является факультативной дисциплиной учебного плана образовательной программы.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы;
	Уметь: – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – приемами гармонизации мелодии или баса.

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 5 по 7 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль			
			5	6	7	8
Контактная работа, в том числе контроль	3	36	З	З	З	
Самостоятельная работа		72				
Общая трудоемкость		108				

5. Содержание дисциплины

В курсе «Основы композиции» разделяют несколько этапов обучения композиции.

В каждом из этих этапов есть свои специфические проблемы, свои трудности и способы их преодоления, но есть и общие, первоочередные задачи, с которыми сталкивается каждый педагог практик. Предлагается следующий (общий для двух этапов) план изложения учебного материала.

1. Постановка педагогом приоритетных целей и задач, исходя из возможностей конкретного ученика на данном этапе развития;
2. Последовательность в освоении новых форм и жанров, новых инструментов (типы заданий и их корректировка в связи с тактическими и стратегическими целями педагога);
3. Определение типичных педагогических проблем и некоторые способы их решения;
4. Слушание музыки, её анализ, использование фольклора, рекомендации педагога по самостоятельному ознакомлению с музыкальной литературой, чтение с листа, подбор на слух, элементы импровизации.

Первый этап

Необходимой предпосылкой успешных занятий композицией является умение преподавателя «увидеть», «услышать» и отобрать из множества порой внешне корявых идей ученика потенциально содержательные и перспективные; показать, как можно усилить, сократить или развить, структурно оформить ту или иную мелодическую идею. А самое главное – как «заразить» ученика любовью к кропотливому и часто мучительному творческому труду.

Если попытаться кратко сформулировать основные принципы работы с детьми, то они будут следующими:

1. Принцип комплексности первых заданий;
2. Принцип сочетания творческой инициативы учащегося с изначальной заданностью, идущей от преподавателя;
3. Принцип жанровой определённости как необходимого условия первых работ учащихся;
4. Постижение принципов контраста (всех видов) как предпосылки к пониманию в дальнейшем сущности конфликта двух более тем;
5. Принцип сочетания индивидуальных и групповых занятий с целью развить критический аппарат учащихся, активизировать их музыкальное восприятие.

.

Первой «ступенькой» на пути приобретения обучающимся техники композиции можно считать:

I. Овладение навыками изложения (экспонирования) тематического материала.

Для решения этой задачи педагогу и ученику необходимо иметь в виду следующее:

1) Художественные аспекты темы (образ, характер, колорит, жанр…);
2) Структурные закономерности строения темы:
   a) интонационно-смысловое «зерно» темы;
   b) «основные способы интонационного развития» (повторность одинаковых высот; опевание какой-либо одной высоты; поступенное движение; движение по интервалам и скачки);

c) интервальный состав мелодии и азы матричного анализа (превращение горизонтально расположенных интервалов в вертикальные гармонические комплексы);
d) ритмическая модель темы (повторность одинаковых длительностей; перенесение метрического акцента, паузы);
e) понятие кульминации темы (тесситурная вершина во втором предложении);
f) мелодическая и ритмическая вариантность при повторе тематического элемента в начале второго предложения и принципы его развития.

3) Основные признаки интонационно-ладовой, гармонической, ритмической и колористической оригинальной темы (её непохожести на типичные примеры из педагогического репертуара).

Последний пункт требует разработки специального комплекса заданий-упражнений. При разработке таких упражнений педагог должен осознавать необходимость концентрирования внимания ученика только на мелодической линии (в сопровождении используются остинатные фигуры, предложенные педагогом или отобранные из заготовок ученика, причём косвенным образом программируется гармоническая и ладовая нетривиальность будущего сочинения).

Далее ученику предлагаются следующие варианты:

1) звукоряд, например, комбинация лидийского и миксолидийского ладов;
2) непривычная (для данного этапа развития ученика) ритмическая модель мелодии;
3) сочетание звукоряда и ритмической модели мелодии;
4) показ простейших образцов ладовой переменности (неоднозначности лада);
5) показ регистровых (тембровых) вариантов экспонирования темы.

После анализа достоинств и недостатков работы ученика педагог демонстрирует «основные способы интонационного развития» как на материале ученика, так и привлекая в качестве примера выдающиеся образцы музыки разных эпох и стилей.

II. Развитие темы (контрастная тема)

Настоящий и следующий разделы изложены в виде конспективного плана и наиболее общих положений, так как подробно все эти проблемы рассматриваются в IV пункте.

При подготовке к работе над развивающими разделами разделами формы, необходимо знать теоретически и понимать следующее:

1) развивающие и переходные построения;
2) развитие мотива и образование новой фразы;
3) интонационное, ладовое, гармоническое варьирование темы;
4) секвенцирование;
5) интонационная, ритмическая, гармоническая и фактурная интенсификация в итоговых разделах волн развития и построения генеральной кульминации.

III. Репризное проведение темы.

При работе над этим разделом формы необходимо теоретическое понимание следующего:

1) репризных и заключительных построений;
2) мотивации сокращений;
3) видоизменений темы в условиях репризных разделов формы (интонационное, гармоническое, фактурное, регистровое, тембровое);
4) построение заключения, коды, резюме.

IV. Овладение простейшими формообразующими схемами – трёхчастной (с контрастной, а затем с развивающей серединой) **и двухчастной формой.**

Для этого необходимо, что бы ученик осознал с помощью ярких и наглядных примеров следующие основные принципы:

1. Принцип тонального контраста среднего раздела.
2. Тематический контраст первого и второго разделов:
   a) степень контраста, проблема выбора связи с предшествующим материалом или контраста (интонационно-ладового, ритмического);
   b) связь этой проблемы со степенью яркости и исчерпанности первого раздела формы.
   c) Принцип тонального контраста среднего раздела.
3. Контраст регистра.
4. Фактурный контраст (или необходимость фактурного единства).

Существует также проблема тонального возвращения при при переходе к репризе:

a) «целеустремлённый» приход в D в конце второго раздела формы;
b) Запланированное сопоставление тональностей первого и второго разделов (например, C - a – C или C – As – C);
c) Реже встречающийся вариант – модулирование в T в собственно репризном разделе формы или в D в среднем разделе.

Наиболее типичные проблемы, с которыми сталкивается ученик в репризном разделе формы:

a) Протяжённость репризы (мотивация сокращения или расширения);
b) Степень интонационного и гармонического обновления;
c) Регистровое и фактурное обновление;
d) Виды заключений, их связь с тонально-гармоническим планом целого;
e) Необходимость варьирования ритмического остинато, переинтонирование остинато в заключительном разделе;
f) Проблемы кадансирования (временные, гармонические, ритмические).

Необходимое объяснение методического характера: в разделе «Овладение простейшими формообразующими схемами» на первое место поставлена именно *трёхчастная*, а не двухчастная или иная форма. Практика показывает, что графический рисунок этой формы наилучшим образом воспринимается детьми, они легче приходят к пониманию «основных принципов» построения (изложенных выше), ими быстрее достигается практический результат.

После овладения простейшими структурами педагог может продемонстрировать возможность скомпоновать из уже готовых пьес микроцикл, учитывая принцип тонального, жанрового, темпового, фактурного и других видов контраста (обычно из двух-трёх, реже из пяти пьес). Причём, очень часто приходится досочинить недостающую, контрастирующую пьесу (финальную, или находящуюся в центре цикла). Иногда эта задача превращается в достаточно сложную творческую проблему, обычно решаемую с помощью стимулирующих матриц или других приёмов.

Следующий этап – самостоятельная компоновка микроцикла, причём последовательность пьес и общий драматургический замысел предлагается учеником.

Второй этап

Основная задача – приобретение навыка решать комплексные проблемы, к которым относятся:

1. Работа над отдельной пьесой:

1) Поиск оригинальной темы:
   а) способы её развития и образной трансформации;

б) гармоническое и фактурное обрамление.

2) Форма пьесы:
   а) структурные особенности;
   б) место генеральной и локальных кульминаций и т.д.
3) Замысел целого (явная или скрытая программность).

Весь этот комплекс задач должен обсуждаться с учеником после нахождения и показа перспективной темы, хотя это и не значит, что возможно только догматическое следование раз и навсегда принятому плану. От педагога требуется максимально возможная гибкость, способность мобильно откорректировать план. Окончательное решение, принимаемое совместно с учеником, может быть неожиданным и даже парадоксальным.

2. Задумывание и компоновка цикла инструментальных пьес:

1) контраст пьес: контраст характера, жанра, тональности, фактуры, темпа, регистра, типа изложения (монологический, дуэтный, вопросно-ответный, полифонический и т.д.);
2) наличие объединяющей идеи (программная, смысловая, сюжетная, жанровая, формально-конструктивная и т.д.);
3) тонально-гармонический план цикла;
4) чередование пьес с точки зрения степени их напряжённости, интенсивности высказывания и яркости (иметь в виду необходимость интермедийности, разрядки, «связующих мостиков», волн напряжённости, наличия кульминационного плато, как в отдельных пьесах, так и в цикле) в контексте целостного драматургического замысла.

Все эти вопросы, хотя бы в общих чертах, необходимо обсудить с учеником, когда готова одна из пьес цикла, и возвращаться к обсуждению, всё более конкретизируя замысел целого, по мере продвижения работы вперёд.

3. Овладение простейшими ансамблевыми сочетаниями инструментов:

1) увлекательная форма подачи технических возможностей солирующих духовых и струнных инструментов;
2) разграничение функций солирующего и аккомпанирующего инструментов, вариантное изменение этих функций (обмен ролями);
3) логика завоевания «тесситурных ступенек» в развитии мелодической линии;
4) Проблемы фактуры сопровождения: а) «мнимая» гармоническая полнота (педаль и обертоны); б) фактурная адекватность динамике и фазам развития (рост фактурной и функциональной интенсивности, спад, запланированный контраст)

4. Развитие и углубление полифонического мышления:

1) канон с противосложением;
2) октавный контрапункт;
3) имитация с использованием обращённого варианта темы.

Приобретение этих навыков должно увязываться с образно-эмоциональным характером творческого задания.

Если ученик способен самостоятельно сочинить инструментальную пьесу или песню с сопровождением, а с помощью педагога скомпоновать небольшой цикл пьес, то следующие этапы творческого развития таковы:

a) простейшие ансамблевые сочетания (например, флейта и фортепиано);
b) цикл пьес для ансамбля (хотя бы две контрастные пьесы);
c) обработки народных песен для голоса и фортепиано (см. работу с фольклором, с.20);
d) вариации (чаще – для фортепиано, реже – для фортепиано и солирующего инструмента).

В ряду художественно-творческих задач постепенно возрастающего уровня сложности первостепенное значение приобретает задача овлядения разнообразными способами варьирования (причём отдельные виды варьирования должны интенсивно осваиваться с самого начала занятий композицией, а второй этап – это время овладения собственно жанром вариаций).

Виды варьирования:

1) мелодическое,
2) гармоническое (фигурационное, тональное),
3) фактурное,
4) ритмическое,
5) структурное,
6) тембровое (регистровое),
7) жанровое,
8) темповое.

Особый акцент необходимо сделать на жанровом и фигурационном варьировании, так как это – основа технической оснащённости ученика, дающая наиболее впечатляющие творческие результаты.

Ещё одной задачей этого этапа является овладение вокально-инструментальным жанром (обработки народных песен, романсы, эстрадные песни и т.д.). Здесь хотелось бы обратить внимание на следующее:

a) необходимость естественной и органично развивающейся мелодической линии голоса (с яркой тесситурной кульминацией);
b) поиск нетривиального фона (гармонии, фактуры, лада, функции фона и мелодии и т.д.);
c) полифоническое и функциональное взаимодействие мелодического голоса и фона.

6.Формы контроля

Каждое полугодие обучения завершается дифференцированным зачётом, каждый курс – экзаменом. Типы представляемых творческих работ не носят жёстко регламентированного характера, так как учитывается индивидуальный путь развития каждого ученика.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методика преподавания композиции» установлен в соответствии с учебным планом. В конце каждого семестра обучающиеся сдают экзамен.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные работы

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

Некоторые необходимые пояснения методического характера

1. После овладения простейшими структурами (трёхчастной и двухчастной формами) педагог может продемонстрировать возможность скомпоновать из уже готовых пьес цикл, учитывая принцип тонального, жанрового, темпового, фактурного и других видов контраста (обычно из двух-трёх, реже – из пяти пьес). Причём очень часто приходится досочинить недостающую пьесу (как финальную, так и находящуюся в

центре цикла). Иногда эта задача превращается в сложную творческую проблему, но обычно решаемую с помощью стимулирующих матриц или других приёмов.

2. При работе над вариациями особый акцент необходимо сделать на жанровом, а уж затем на фигурационном, гармоническом и фактурном варьировании, так как это – основа технической оснащённости современного композитора.
3. Сонатина – чаще всего одночастная (на этом этапе развития студента важнее всего овладение принципами сонатного аллегро). Сонатно-симфонический цикл – задача собственно консерваторского этапа обучения.
4. Элементы полифонии в гомофонном изложении и собственно полифонические формы.

В гомофонном изложении освоения требуют:

a) «имитация – эхо»;
b) ритмическая имитация;
c) имитация в обращении;
d) превращение гармонической фигурации в самостоятельно значимый голос.

Собственно полифонические формы:

a) канон с противосложением;
b) октавный контрапункт;
c) бассо-остинато;
d) трёхголосная фуга.

Задачи овладения полифоническими приёмами на подготовительном отделении должны быть скромными (за исключением тех случаев, когда ученик демонстрирует яркие природные данные и склонность к полифоническому мышлению). В противном случае сложность чисто технических задач может привести к развитию комплекса неполноценности и охлаждению к процессу композиции как таковому.

5. При работе над вокальной музыкой (обработка народных песен, романсы, хоры a capella, хоры с сопровождением, эстрадные песни и т.д.) следует обратить внимание на следующее:
   1) необходимость естественной и органично развивающейся мелодической линии голоса (с яркой тесситурной кульминацией);
   2) поиски нетривиального фона (гармонии, фактуры, лада, функции фона и мелодии и т.д.);
   3) особенности взаимодействия мелодического голоса и фона (дублировка мелодии и т.д.);
   4) особенности формы в вокальной музыке.

Все вышеперечисленные пункты сопровождаются изучением музыкальных произведений разных стилей. Произведения анализируются как для выявления технологических закономерностей и приёмов развития, так и для понимания художественного замысла.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Меснер Е. Основы композиции. М., 1968.
2. Гнесин М.Ф. Начальный курс практической композиции**.** М.,1962.

3. Руденко А.М. Довузовская подготовка молодого композитора. К.,2006
4. Гладышева О. Теория и методика обучения композиции и импровизации М., 2010
5. Басилов А.Д. Методика преподавания композиции в ДМШ. М.,2017.

Дополнительная литература

1. Руденко А.М. Некоторые методологические принципы развития у детей музыкальных творческих способностей и формирования композиторских навыков - М., 1990.

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

8. 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.