

**Направление подготовки 53.04.05 ИСКУССТВО
Профиль ДИРИЖИРОВАНИЕ ОПЕРНЫМ И СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ
Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик**

Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик	
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)	
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (ДИРИЖИРОВАНИЕ)	
Разработчик: <i>Ферулев Сергей Владимирович, профессор</i>	
I. Цели и задачи дисциплины	
<p>Цель дисциплины «Дирижирование» – формирование у учащихся полного профессионального комплекса дирижера оперно-симфонического оркестра и развитие их творческого мышления для возможности осуществления дирижерской, педагогической и культурно-просветительской деятельности.</p> <p>В связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • освоение приемов и элементов мануальной техники; • осознанное выполнение музыкальных художественно-исполнительских задач; посредством мануальной техники; • приобретение важнейших дирижерских качеств: воли, артистизма, активности слухового восприятия, внимания, памяти, ощущения образности музыкальной ткани; развитие дирижерского мышления на основе грамотного и подробного теоретически-исполнительского анализа партитуры; • овладение методикой самостоятельной работы над партитурой; • формирование умений и навыков взаимодействия с творческим коллективом в процессе дирижерских занятий в классе и в процессе репетиционной работы с оркестром; • изучение оперно-симфонического репертуара; <p>развитие исполнительских способностей студента, базирующееся на изучении музыкальных произведений различных направлений, эпох, жанров и стилей.</p>	
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины	
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.	
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
	<p>Владеть:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 	
УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; – планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста. 	
ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией. 	
ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром. 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 6 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль					
			1	2	3	4	5	6
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	16	206	Э	Э	Э	Э	Э	Э

Самостоятельная работа		370						
Общая трудоемкость		576						

IV. Содержание дисциплины.

Программа дисциплины «Дирижирование» построена в соответствии с целями и задачами профессиональной подготовки музыкантов данной специальности. Для дирижеров оперно-симфонического оркестра данный предмет является основной профилирующей дисциплиной.

Дирижирование в классе ансамблем из двух фортепиано 1 – 6 семестры (в каждом семестре)

- не менее двух циклических произведений (симфония, сюита и т.п.);
- не менее четырех одночастных произведений (симфоническая поэма, увертюра, фантазия и т.п.);
- не менее двух инструментальных или вокальных аккомпанементов.

10 семестр

Подготовка программы государственного экзамена с оркестром.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Дирижирование» установлен в соответствии с учебным планом. С 1 по 6 семестр формой промежуточной аттестации является экзамен, по окончании обучающиеся сдают государственный экзамен. На экзаменах выявляется уровень подготовки студента, объем его знаний и умений. Экзамен состоит из дирижирования программы в переложении для двух фортепиано и устного ответа (коллоквиума). В процессе дирижирования студент демонстрирует свои исполнительские способности и степень освоения технических дирижерских навыков. Профессиональная эрудиция студента выявляется на устном собеседовании.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

Основная литература:

1. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования Н.А. Малько. — Санкт-Петербург: Композитор, 2015. — 252 с.[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73040>
2. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании: учебное пособие / Ф. Вейнгартнер ; под ред. Малько Н.А..— Санкт-Петербург: Композитор, 2015. –56 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа:<https://e.lanbook.com/book/63274>

Дополнительная литература:

1. Еремиаш О. Практические советы по дирижированию. – М., 1964
2. Казачков С. Дирижёрский аппарат и его постановка. – М., 1967
3. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М., 1972
4. Колесса Н. Основы техники дирижирования. – Киев, 1981
5. Малько Н. Основы техники дирижирования – М., 1965
6. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967
7. Хайкин Б. Беседы о дирижёрском ремесле. М., 1984

8. Авксентьев Г. За дирижёрским пультом. – Ростов, 1962
9. Агафонников Н. Симфоническая партитура. – Л., 1967
10. Ансерме Э. Беседы о музыке. – Л., 1985
11. Безбородова Л. Дирижирование. – М., 1985. Пособие.
12. Бернштейн Л. Музыка – всем. – М., 1975
13. Берлиоз Г. Дирижёр оркестра. // Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. – М., 1975
14. Благодатов Г. История симфонического оркестра. – Л., 1969
15. Вальтер Б. О музыке и музицировании. // Исполнительское искусство зарубежных стран. – М., 1962. Вып. 1.
16. Вальтер Б. Тема с вариациями. // Исполнительское искусство зарубежных стран. – М., 1969. Вып. 4.
17. Богданов-Березовский В. Советский дирижёр. – Л., 1956
18. Вейнгартнер Ф. О дирижировании.
19. Вуд Г. О дирижировании. – М., 1968
20. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. – Л., М., 1975
21. Ержемский Г. Психология дирижирования. – М., 1988
22. Ержемский Г. Закономерности и парадоксы дирижирования. - С-Пб., 1993
23. Ержемский Г. Некоторые вопросы психофизиологии дирижирования. – М., 1992
24. Зряковский Н. Симфонический оркестр и партитура. – М., 1963
25. Искусство Артуро Тосканини. – Л., 1974. Составитель Л. Тарасов.
26. Клемперер О. Беседы об искусстве. – М., 1989
27. Кондрашин К. Мир дирижёра. – М., 1976
28. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. – Л., М., 1970
29. Кондрашин К. О дирижёрском прочтении симфоний П. И. Чайковского. - М., 1977
30. Маркевич И. Органный пункт. // Исполнительское искусство зарубежных стран. – М., 1970. Вып. 5.
31. Мюнш Ш. Я – дирижёр.
32. Пазовский А. Записки дирижёра. – М., 1966
33. Ражников В. Кирилл Кондрашин рассказывает. – М., 1989
34. Рождественский Г. Мысли о музыке. – М., 1976
35. Светланов Е. Музыка сегодня. – М., 1985
36. Стоковский Л. Музыка для всех нас. – М., 1959
37. Робинсон П. Караян. – М., 1981
38. Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. – Л., 1976
39. Фуртвенглер В. Статьи. Беседы. Из записных книжек. // Исполнительское искусство зарубежных стран. – М., 1966. Вып. 2.
40. Хайкин Л. Беседы о дирижёрском ремесле. – М., 1984

Штраус Р. Десять «золотых» правил, записанных в альбом молодому дирижёру // Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. – М., 1975

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

МЕТОДИКА РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЫ

Разработчик: *Ферулев Сергей Владимирович, профессор*

I. Цели и задачи дисциплины

Цель курса – дать теоретические базовые основы знаний в сфере репетиционного процесса с симфоническим оркестром, освоить всё многообразие приёмов, принципов и способов достижения качественной подготовки концертных программ, что в целом должно стать основой формирования профессиональных качеств оперно-симфонического дирижёра как музыканта и как творческого руководителя художественного коллектива.

Задачи курса отражают все необходимые вопросы обобщения знаний в области музыкального исполнительства, психологии и педагогики творчества, полученных в классах дирижирования и дирижёрской практики, инструментоведения, инструментовки, истории оркестровых стилей, чтения симфонических партитур и другое, в том числе:

- воспитание как профессиональной, так и общей культуры, эстетических и этических качеств, необходимых в будущей деятельности оперно-симфонического дирижера;
- общая теоретическая и практическая подготовка оперно-симфонического дирижёра к профессиональной работе;
- освоение всего комплекса способов, приёмов и методов в репетиционной работе;
- изучение методов домашней работы над партитурой;
- выработка самостоятельности в работе с профессиональным коллективом;
- обучение студента планированию репетиционного времени;
- постижение искусства творческого контакта с исполнительским коллективом, воздействия на оркестрантов, вовлечения их в творческую атмосферу исполнительства;
- освоение методов администрирования дирижёра в оркестре, включая знания трудового законодательства, охранных норм труда и др.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

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

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

ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности	<i>Знать:</i> – значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
	<i>Уметь:</i> – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
	<i>Владеть:</i> – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией.
ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	<i>Знать:</i> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
	<i>Владеть:</i> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром.
ПК-5 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – основы менеджмента в области культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; – способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства;
	<i>Уметь:</i> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; – работать с объектами интеллектуальной собственности;
	<i>Владеть:</i> – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; – навыками использования принципов тайм-менеджмента; – методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности	

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 3 по 6 семестры.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			4
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	36	Э
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 11. Концерт как конечный результат подготовительных репетиций. Текущие и генеральные репетиции. Характерное в психологии концертного исполнения оркестром. Готовность, ответственность, волнение и творческие потери во время концертного исполнения программы. Роль предконцертного репетиционного процесса. Обретение оркестром уверенности в успехе.

Тема 12. Профессиональные и педагогические критерии оценки деятельности дирижёра. Творческая и педагогическая результативность работы дирижёра в оркестре. Степень творческого роста коллектива или отсутствие такового. Морально-психологический климат в оркестре и способность дирижёра влиять на него. Взаимоотношения оркестра и его руководителя.

Тема 13. Репертуар симфонического оркестра и принципы его формирования.

Необходимость осваивания репертуара от простого к сложному. Роль репертуара в творческом росте оркестра. Характеристика и особенности репертуара разных эпох и стилей. Ансамблевые, камерные и общеоркестровые произведения в целом. Учёт профессиональной квалификации и концертной опытности оркестра при определении его репертуара.

Тема 14. Развитие оркестрового мышления. Дирижёрское мышление. Определённые звуковые категории. Роль и развитие внутреннего слуха. Прослеживание на репетиции гармонической фактуры, отдельных мелодических голосов и линий, тембровой окраски каждого инструмента в отдельности и совокупности, каждого эпизода партитуры в целом. Использование прослушивания произведений на различных звуконосителях.

Тема 15. Развитие исполнительских способностей дирижёра. Дирижёрская техника как средство передачи своей интерпретации оркестру. Роль досконального и подробного знания дирижёром исполняемой музыки, его вдохновения и воли в процессе исполнения. Умение вдохновить и повести музыкантов оркестра за собой. Вопросы воспитания воли и способности к творческой деятельности. Развитие умения остро, сиюминутно реагировать на звучание оркестра, способности сопереживать. Творческое воображение. Волевые качества дирижёра в концертном управлении оркестром.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В течение семестра проводится 2-3 итоговых семинара по отдельным пройденным лекционным циклам курса с целью опроса по пройденному материалу и закреплению студентами соответствующих знаний. Как одна из форм может быть использовано написание студентами реферата по исчерпывающему изложению отдельных тем с привлечением и использованием специальной литературы из обязательного и дополнительного списков. Семинары проходят в форме собеседования.

Итоговой формой контроля является экзамен по всему пройденному курсу в 4 семестре.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Л., Музыка, 1981
2. Казачков С. Дирижёрский аппарат и его постановка. – Казань, 1967
3. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990
4. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. Казань, 1998.
5. Мусин И. О воспитании дирижёра. – Л., 1981; М. Музыка, 1986
6. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967
7. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – Л., 2006
8. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – 2/Л., 1984
9. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010
10. Ержемский Г. Некоторые вопросы психофизиологии дирижирования. – М., 1992
11. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1972

Дополнительная литература:

1. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981
2. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075
3. Грум-Гржимайло Т. Н. Об искусстве дирижёра. – М., 1984
4. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1-7. – М. 1962 – 1975.
5. Карс А. История оркестровки. – М., 1990
6. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. Л.; М., 1970

7. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1982
8. Пазовский А. Записки дирижёра. М., 1966
9. Рождественский Г. Преамбулы. – М.: Сов. композитор, 1989
10. Сидельников Л. Отечественное симфоническое исполнительство: проблемы и история //Муз. исполнительство и современность. Вып. 1, М., 1988
12. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972
13. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
14. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. кон-серватория. - Казань, 2009. - 427 с.
15. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ ОПЕРНОГО СПЕКТАКЛЯ

Разработчик: *Ферулев Сергей Владимирович, профессор*

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – подготовка выпускаемого оперно-симфонического дирижёра к будущей практической работе в театре оперы и балета, музыкальном театре, театре музыкальной комедии и театре оперетты.

Задачи дисциплины:

- выработка студентами практических профессиональных навыков и умений в процессе подготовки и работы над музыкальным (оперным) спектаклем;
- осмысление задач, стоящих перед дирижером на различных этапах репетиционной работы при подготовке спектакля;
- получение практического опыта в процессе дирижирования репетициями и спектаклями оперной студии;
- изучение дирижерского репертуара на примере репертуара оперной студии консерватории.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<p>ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области культуры и искусства; – посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками анализа произведения искусства; – профессиональной терминологией.
ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией.
ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром.
ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается во 2 и 3 семестрах.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			3
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	70	3
Самостоятельная работа		38	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

1. Режиссерский замысел спектакля

1.1. Предварительный этап. Подготовка будущего спектакля, изучение авторской партитуры, работа режиссера с художником, поиски образного решения сценического пространства и выражения главной идеи. Определение сверхзадачи спектакля.

1.2. Совместная работа режиссера с дирижером над созданием общей концепции спектакля. Освоение основной «интонации» автора, изучение музыкальной драматургии конкретного произведения, как основы для творческой фантазии режиссера, и нахождение общей музыкальнодраматургической логики режиссера и дирижера в сценической трактовке конкретного произведения.

1.3. Изучение стилистических особенностей произведения, творческого почерка автора, времени написания произведения, социально-культурной среды. Изучение либретто, его литературного первоисточника, эпохи написания первоисточника, творчества автора первоисточника.

1.4. Конструирование спектакля, совместно с дирижером определение жанра постановки на основе музыкальной драматургии произведения. Что такое завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Экспонирование сценических образов. Особая роль увертюры, лейттематизм, состав оркестра, как один из источников, влияющих на сценическое воплощение спектакля. Другие составляющие партитуры произведения.

2. Постановка спектакля. Технология подготовки спектакля в музыкальном театре.

2.1. Распределение певцов на роли, определение составов исполнителей на каждую партию. Изучение клавира и постановка задач для концертмейстеров и хормейстеров на основе созданной совместно с дирижером концепции спектакля.

2.2. Проведение спевков с певцами-актерами. Работа над интонацией, как одного из основных средств создания сценического образа. Совместная с дирижером работа над совмещением мизансцен и музыкальной интонации певцов-актеров. Просмотр видеоматериалов, сравнительный анализ сценического поведения певцов-актеров в трактовках других режиссеров и дирижеров.

2.3.-2.4. Особенности постановки массовых сцен. Индивидуализация отдельных персонажей и сценических групп артистов хора. Эволюция постановок массовых сцен. Особенности постановок массовых сцен в современном музыкальном театре. Изучение видеоматериалов постановок массовых сцен в спектаклях лучших оперных театров мира. Особая драматургическая роль массовых сцен в русских классических операх. Сравнительный анализ массовых сцен в операх П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова.

3. О выдающейся роли оперного режиссера Б.А. Покровского в развитии отечественной и мировой оперной режиссуры.

3.1.Б.А. Покровский и Большой театр. Творческий анализ «золотой серии» спектаклей Покровского, поставленных им в Большом театре: «Игрок» С.С. Прокофьева, Катерина Измайлова» Д.Д. Шостаковича, «Мертвые души» Р.К. Щедрина, «Хованщина» М.П. Мусоргского и др.

3.2.Московский камерный музыкальный театр Покровского, как лаборатория современной оперы.

3.3. Изучение теоретических трудов Б.А. Покровского («Об оперной режиссуре» и др.)

3.4.Методы работы Б.А. Покровского с певцами-актерами, дирижерами и художниками на постановках спектаклей.

4. Изучение музыкально-драматургических трактовок оперных спектаклей, составляющих «золотой фонд» мирового оперного репертуара.

4.1.Опера «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, изучение разных редакций оперы. Особенности трактовки оперы в зависимости от музыкальной редакции произведения. Анализ современных постановок оперы «Борис Годунов» с использованием фрагментов видеозаписей.

4.2.Опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Знакомство с постановками оперы последних лет на сценах лучших оперных театров мира. Обсуждение и анализ различных постановочных решений на основе просмотренных видеоматериалов.

4.3.Опера «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова. Обсуждение и анализ различных постановочных решений на основе просмотренных видеоматериалов.

4.4.Опера «Пиковая дама» П.И. Чайковского. Обсуждение и анализ различных постановочных решений на основе просмотренных видеоматериалов.

5. Основные тенденции развития современного оперного театра за рубежом.

5.1.Оперный фестиваль в Зальцбурге, как лаборатория современной западной режиссуры. Обсуждение и анализ постановок опер В.-А. Моцарта «Дон Жуан» и «Свадьба Фигаро».

5.2.Ежегодный оперный фестиваль в Мюнхене, как своеобразный творческий кластер режиссеров-постановщиков нового поколения. Обсуждение и анализ постановки оперы Дж. Верди «Травиата».

5.3.Джакомо Россини и оперный фестиваль в Пезаро. Особенности постановок итальянских комических опер и опер-серии.

5.4.Оперный фестиваль в Глайнборне. Просмотр видеофрагментов спектаклей с последующим обсуждением.

6. Вопросы репертуарной и кадровой политики в современном оперном театре.

6.1.Построение репертуара на основе анализа зрительских симпатий, творческого потенциала театра. Понятие сбалансированности репертуарной политики.

6.2.Подбор певцов-актеров в труппу оперного театра и работа с труппой, как основа повседневной деятельности режиссеров и дирижеров оперного театра.

6.3. -6.4. Работа с современными композиторами над созданием оперных произведений. Московский камерный музыкальный театр и современные авторы. Просмотр видеофрагментов с последующим анализом и обсуждением постановок опер современных авторов.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. В конце 4 семестра проводится зачет.

Аттестация проводится в виде дирижирования оперными отрывками, оперными сценами, актами опер в оперном классе с участием концертмейстера, певцов-вокалистов, режиссера, либо на оркестровых репетициях и спектаклях Оперной студии. В процессе дирижирования оперным отрывком (спектаклем) студент должен продемонстрировать исчерпывающее знание музыкального материала (партитуры), стиля исполняемого оперного отрывка. Обязательным условием является показ всех вступлений, обеспечение ансамбля и баланса звучания оркестра, хора и певцов. Исполняемые отрывки должны соответствовать художественной концепции, предложенной в процессе работы режиссером и музыкальным руководителем.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Друскин, М. С. Вопросы музыкальной драматургии оперы / М. С. Друскин ; Гос. научн.-исслед. ин-т театра и музыки. – Ленинград : Музгиз, 1952.
2. Кристи, Г. В. Работа Станиславского в оперном театре : научное издание / Г. Кристи. – Москва : Искусство, 1952. – 283 с.
4. Станиславский – реформатор оперного искусства : материалы, документы / ред. Ю. С. Калашников ; сост. Г. В. Кристи и О. С. Соболевская. – 4-е изд. – Москва : Музыка, 1988. – 368 с.
6. Станиславский, К. С. Собрание сочинений : в 8 т. / К. С. Станиславский. – Москва : Искусство, 1954. – Т. 1 : Моя жизнь в искусстве.

Список дополнительной литературы

1. Мейерхольд, В. Э. О драматургии и культуре театра / В. Э. Мейерхольд. – Москва : Искусство, 1980.
2. Парин, А. В. Фантом русской оперы / А. В. Парин. – Москва : Аграф, 2006.
3. Станиславский, К. С. Собрание сочинений : в 8 т. / К. С. Станиславский. – Москва : Искусство, 1954. – Т. 1 : Моя жизнь в искусстве. Станиславский, К. С. Статьи. Речи. Беседы. Письма / К. С. Станиславский ; сост., подготовка к печати и предисл. Г. Кристи и Н. Чушкина ; вступ. статья В. Прокофьева. – Москва : Искусство, 1953.
4. Фельзенштейн, В. О музыкальном театре : научное издание / Вальтер Фельзенштейн. – Москва : Радуга, 1984. – 407 с.

Электронные образовательные ресурсы

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ИСТОРИЯ ОРКЕСТРОВЫХ СТИЛЕЙ

Разработчик: Загидуллина Дильбар Ренатовна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

Цель курса — научить студентов профессионально анализировать характерные тембровые средства и приемы изложения, свойственные тому или иному стилю, задачами курса являются следующие: находить связи между оркестровыми стилями, уметь устанавливать тесную связь между историческим развитием оркестровых средств и индивидуальным процессом работы композитора над содержанием и формой оркестрового произведения.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	<i>Знать:</i> — отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; — разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
	<i>Уметь:</i> — выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; — выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
	<i>Владеть:</i> — применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; — профессиональным репертуаром.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, ведется в течение 3,4 семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	3	4
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		144		

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Введение

Методы анализа партитур. Художественно-технологический и историко-стилевой анализы. Понятие стиля. Музыкальная ткань и ее строение как основа стилового анализа.

Тема 2. Проблема систематики приемов оркестрового письма

Арсенал тембровых средств, выработанных композиторами за многовековую историю развития оркестра. Разрозненность сведений о тембровых приемах и возникающие в связи с этим методологические трудности анализа оркестровой ткани. Система тембровых приемов, разработанная в соответствии с их масштабно-временным действием (в основе – критерий формы). Проблема терминологии.

Тема 2.1. Приемы фонического уровня

Приемы, действующие в условиях конкретно звучащей фактуры и отражающие вертикальный параметр оркестровой ткани:

- темброфактурная дифференцированность,
- темброфактурная слитность,
- нейтрализующий тембр,
- сближающие голоса оркестра,
- ведущие и поддерживающие тембры,
- полипластовая оркестровая фактура,
- темброаккордовые параллелизмы,
- темброрегистровое противопоставление,
- тембровые подголоски.

Тема 2.2. Приемы синтаксического уровня

Приемы, являющиеся средством развития в небольших разделах формы или на грани различных построений:

- перераспределение темброфактурных функций,
- тембровая модуляция,
- темброфактурные «заявки»,
- темброрегистровые спады и подъемы, в том числе их особый случай – тембровая мутация (ее разновидность – моногрупповая «эстафета»),
- тембровые переключки.

Тема 2.3. Приемы композиционного уровня

Приемы, связанные либо с крупными разделами произведения, либо выполняющие функцию в масштабах целостной формы:

- темброфактурная реприза,
- тембровая арка,
- тембровый мост.

Тема 2.4. Приемы смешанного типа

Приемы, действие которых распространяется на два уровня – синтаксический и композиционный:

- тембровая связка,
- артикуляционные контрасты,
- «прибереженный» тембр,
- темброфактурные *crescendo* и *diminuendo*.

Тема 3. Зарождение оркестра и начальный период его развития (конец XVI–начало XVII веков)

Хоровой принцип строения музыкальной ткани. Инструменты оркестра. Принципы комплектования оркестра. Дж. Габриели. Г. Шютц. К. Монтеверди и его значение как выдающегося реформатора оркестра. Период *Basso Continuo*.

Зарождение гомофонной ткани. Связь развития оркестра с развитием гомофонных форм. Оркестровые составы и их трактовка. *Concerto grosso* и принципы его оркестровки. Характеристика итальянского смычкового концерта (А. Вивальди). Особенности трактовки деревянных духовых и медных духовых инструментов.

Творчество И. Баха и Г. Генделя и их оркестровые средства. Группы *solī*, *ripieno* и *continuo* в оркестре. Облигатные голоса. Инструментальное концертное исполнение.

Тема 4. Формирование классического оркестра в XVIII веке.

Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен

Гармония как основной формообразующий фактор оркестровой ткани. Функциональное строение оркестровой ткани на основе гомофонного стиля. Становление устойчивости оркестровых составов. Функции групп. «Натуральный стиль» медной группы и комбинирование строев. Драматургия оркестра. Оркестр Й. Гайдна. В. Моцарт и его оркестр. Французский и итальянский оперный классицизм.

Оркестровка Л. Бетховена. Окончание формирования классического состава симфонического оркестра. Масштабность в изложении основных элементов ткани. Расширение диапазона оркестра. Оркестровые составы. Попытки преодоления ограниченности «натурального стиля» медных. Оркестровые *crescendo* и *diminuendo*. Контрасты оркестровых групп. Смешанные тембры внутри струнной группы. Установление состава деревянных духовых. Тромбоны и их роль в оркестре. Оркестр и форма, оркестровая драматургия симфоний.

Тема 5. XIX век. Программный симфонизм.

Оркестровое искусство романтиков

(Ф. Шуберт, Д. Россини, К. Вебер, Ф. Мендельсон, Д. Мейербер, Э. Григ). Г. Берлиоз

Оркестровые составы и особенности их трактовки в соответствии с новой эстетикой. Тембр – важнейшее выразительное средство. Общий рост уровня исполнительского мастерства. Значение звучания с сурдиной. Расширенная трактовка свойств

натуральных медных инструментов и переход к хроматической системе. Ф. Шуберт и выразительность сложных тембров в лирической сфере. Роль тромбонов.

Блеск, выразительность, гибкость оркестра романтиков. Пейзаж и его роль в произведениях. Фантастическая сфера. Д. Россини, К. Вебер, Ф. Мендельсон, Д. Мейербер, Э. Григ.

Новаторство Г. Берлиоза в области оркестровки. Составы и их трактовка. Расширение динамического диапазона звучания. Свойства регистров. Новые принципы соединения тембров. Особое значение колорита. Особые задачи инструментровки в программных произведениях.

Тема 6. Позднеромантические тенденции в оркестровке (Ф. Лист, Р. Вагнер)

Общая тенденция к увеличению плотности и насыщенности оркестровой ткани и появление сложных тембров. Развитие инструментального колорита. Значение мощности звучания оркестра. Усиление экспрессивности. Тесная связь оркестровых приемов с образным строем произведения. Понятие о тембровой модуляции. Интенсивная полифонизация оркестровой фактуры у Р. Вагнера.

Тема 7. Преодоление романтических тенденций (И. Брамс, Ж. Бизе, Д. Верди)

Сочетание классических и романтических тенденций в оркестровке. Черты оркестра И. Брамса и его составы. Трактовка элементов оркестровой фактуры. Оркестр Д. Верди. Оркестровый стиль Ж. Бизе. Формирование тенденций реалистической школы.

Тема 8. М. Глинка и его оркестр

Оркестр в русской музыке до М. Глинки (обзорно).

Сочетание классических и романтических тенденций в трактовке оркестровой ткани у М. Глинки. Национальные черты и своеобразие его оркестра. Значение теоретических взглядов композитора на проблемы оркестровки для становления русской национальной школы.

Тема 9. Оркестровка композиторов «Могучей кучки»

Развитие принципов М. Глинки в оркестровке: функциональная трактовка оркестровой ткани, экономия средств, подчеркивание характерности, элементы виртуозной техники в изложении инструментальных партий оркестра. Роль колорита в оркестре.

Тема 10. Школа оркестровки Н. Римского-Корсакова.

А. Глазунов

Преломление традиций М. Глинки. Претворение романтических приемов на русской национальной почве и существенное их преобразование. Создание собственной системы оркестровки. Оркестр как мощный фактор варьирования. Колорит и

изобразительность в оркестре. Тембр как носитель музыкального образа. Индивидуализация тембров. Раскрытие виртуозно-выразительной специфики оркестровых инструментов. «Основы оркестровки». Ученики Н. Римского-Корсакова.

Принципы корсаковской школы в творчестве Глазунова. характерные черты его оркестровки: мягкость и разнообразие колорита, широта и мощь звучания, точная профилировка динамики, акценты средствами оркестровки, вариантность как метод развития в оркестровке. Полифонизация оркестровой фактуры.

Тема 11. Оркестровые принципы П. Чайковского

Принцип тембрового строения оркестровой фактуры. Гомофонная ткань, трактуемая полифонизированными методами. Особые формы соотношения горизонтали и вертикали в оркестре П. Чайковского. Приемы подголосочной полифонии. Полифония тембровых пластов. Трактовка оркестровых групп. Типы tutti. Их значение в развитии идеи произведения.

Тембровая драматургия произведений. Развитие оркестровки по горизонтали. Принципы чередований групп. Стремление к крупным очертаниям оркестровой формы. Чистые и групповые тембры оркестра как обострение образных контрастов.

Тема 12. Оркестровка в России конца XIX – начала XX веков.

**С. Рахманинов, А. Скрябин, А. Лядов,
А. Аренский, С. Танеев**

Развитие принципов русской школы. Творческое преломление некоторых тенденций западноевропейской оркестровки конца XIX века.

Оркестр С. Рахманинова. Развитие принципов драматического русского симфонизма. Принципы оркестровки позднего периода: тембровые модуляции, многослойная тембровая ткань, особые формы педализации, частота смены тембров.

Оркестровка А. Скрябина: некоторые особенности трактовки оркестровых групп, расширение состава медных духовых, поиски в области колорита и экспрессии.

Тема 13. Пути дальнейшей эволюции оркестровки в начале XX века.

Оркестр А. Брукнера, Г. Малера и Р. Штрауса

Выразительные возможности огромных звуковых масс. Обостренность контрастов. Индивидуальность динамического профиля звучания оркестра. Особые тембровые средства в оркестре. Программно-изобразительный симфонизм Р. Штрауса. Оркестровка Г. Малера для воплощения эпической концепции симфонизма. Тембровое и регистровое обособление в различных условиях динамики. Уравновешенные и неуравновешенные расположения оркестровых групп. Смены типов изложения и их частота. Приемы изложения мелодии. Жанровые и гротесковые эпизоды и их трактовка. Описательные разделы композиции. Оркестровка в связи с драматической сферой. соотношение большого и камерного составов в оркестровом мышлении композиторов.

Тема 14. Конец XIX – начало XX веков.

Оркестр импрессионистов

Импрессионизм во французской музыке. Черты различия и сходства с принципами вагнеровского оркестра. Предельно тонкая функциональная дифференциация элементов оркестровой фактуры. Чистые и сложные тембры. Формообразующая роль тембровых средств. Тембровая реприза. Важнейшая роль фоновых элементов и их разнообразие. Динамические особенности оркестра. Влияние принципов оркестровки импрессионистов на европейские школы начала XX века.

Тема 15. Развитие оркестровки в XX веке

(И. Стравинский, А. Онеггер, П. Хиндемит, Б. Барток, К. Орф)

И. Стравинский: дальнейшее развитие оркестровых принципов Н. Римского-Корсакова, особенности оркестровых составов, яркая тембровая живописность и жанровая ясность, композиционная роль оркестровых фонов.

Постимпрессионизм, неоклассицизм и связанная с ними особая трактовка оркестровых форм и средств (А. Онеггер, П. Хиндемит, Б. Барток, К. Орф). Строение оркестра. Принципы изложения и развития. Динамика. Тембровая трактовка элементов оркестровой фактуры. Новые принципы равновесия звучности. Оркестровые и камерные принципы. Значение ритмического начала. Колорит и его трактовка.

Тема 16. Советский симфонизм (Мясковский, Прокофьев, Шостакович,

Р. Щедрин, Б. Чайковский, Г. Канчели)

Оркестровые принципы советских композиторов. Претворение традиций русской национальной школы оркестровки. Оркестровка и музыкальный образ. Особенности трактовки оркестровой ткани. Драматургическая трактовка оркестра.

Тема 17. Национальные школы в музыке XX века

Оркестр и характерные черты претворения национальной специфики. Народные инструменты и отражение их тембров в симфоническом оркестре. Формы и жанры народной музыки бывших советских республик. Их претворение в симфоническом творчестве. Техника оркестровки (Произведения композиторов подбираются по усмотрению преподавателя).

Тема 18. Оркестровое мышление татарских композиторов

О национальных истоках оркестрового мышления татарских композиторов. От ансамбля к оркестру. Оркестрово-ансамблевые поиски С. Сайдашева. Оркестровка М. Музафарова, Н. Жиганова, М. Монасыпова, Ф. Ахметова. Оркестровые поиски в творчестве татарских композиторов конца XX – начала XXI века: Ш. Шарифуллин, Р. Калимуллин, М. Шамсутдинова, Р. Ахиярова.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История оркестровых стилей» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра студенты сдают экзамен.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями)
- письменные (тесты)

Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение года, сдача промежуточных работ (участие в семинарах, выполнение тестов), устный ответ.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997.
2. Карс А. История оркестровки. М., «Музыка», 1990.
3. Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 21-22 ноября 2017 г., Казанская консерватория, 2018. С. 3—24.
4. Музыкальная культура народов России и зарубежных стран: Страницы истории: Сб. науч. тр. аспирантов и соискателей. Казань, 2003.

Дополнительная литература

1. Агафонников Н., Симфоническая партитура Л., «Музыка», 1981.
2. Афолина Н. Ю. Тембровые амплуа и диалогичность в камерно-инструментальной музыке современных петербургских композиторов // Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 21-22 ноября 2017 г., Казанская консерватория, 2018. С. 51—60.
3. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. СПб, 1997. – С. 31 – 32.
4. Барсова И. Симфонии Густава Малера. М., 1975.
5. *Веприк, 1961* – Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. М., 1961.
6. *Веприк, 1978* – Веприк А.. Очерки по вопросам оркестровых стилей, М. «Советский композитор», 1978.
7. Вискова И. В. На каких инструментах в XIX веке играли партии валторн в симфониях Брамса? // Научный журнал Казанской гос. консерватории им. Н. Г. Жиганова. 2018, №1(21). С. 66—73.
8. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1963.
9. Загидуллина Д. Р. Об истоках оркестрового мышления татарских композиторов // – С. 75 – 104.
10. Загидуллина Д. Р. Тембровые приемы: фонический уровень // Ежегодная открытая научно-практическая конференция студентов, аспирантов и соискателей по специальности «Музыкальное искусство». Казань, 25 – 26 марта 2004 года: Тез. докл. Казань, 2004. – С. 67 – 70.
11. Загидуллина Д. Р. Оркестровая техника в симфонических произведениях татарских композиторов // Автореф. дис. ... канд. иск. Казань, 2004.
12. Загидуллина Д. Р. Черты оркестрового письма Фариды Яруллина (на примере I части Симфонии a-moll) // Научный журнал Казанской гос. консерватории им. Н. Г. Жиганова. 2014, №3(7). С. 73—83.

13. Загидуллина Д. Р. Некоторые черты народного ансамблевого музицирования в оркестровой технике татарских композиторов // Научный журнал Казанской гос. консерватории им. Н. Г. Жиганова. 2018, №2(22). С. 91—100.
14. Загидуллина Д. Р. Особенности темброфактурной организации в Пятой симфонии Н. Жиганова (Опыт оркестрового анализа) // Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 21-22 ноября 2017 г., Казанская консерватория, 2018. С. 81—93.
15. Назайкинский Е. О динамических возможностях современного симфонического оркестра // Применение акустических методов исследования в музыковедении. М., 1964. – С. 101 – 130.
16. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
17. Оркестр: Сб. статей и материалов в честь Инны Алексеевны Барсовой / Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского; отв. ред. Петров Д. Р. – М., 2002.
18. Пономарев С. К проблеме взаимодействия тембра и формы // Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 1. М., 2003. – С. 86 – 100.
19. Раков Н. Задачи по инструментовке. М. «Музыка» 1975.
20. Раков Н. Практический курс инструментовки. М., «Музыка», 1985.
21. Финкельштейн И. Некоторые проблемы оркестровки. М.–Л., 1964.
22. Цытович В. Некоторые аспекты тембровой драматургии // Современные вопросы музыковедения. М., 1976. – С. 207–238.
23. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1962.
24. Берлиоз Г. Большой трактат о современной оркестровке и инструментовке. М., 1972, т. 1,2.
25. Благодатов Г.. История симфонического оркестра. Л., «Музыка», 1969.
26. Глинка М. Заметки об оркестровке // Литературное наследие. Т. 1. Л.; М., 1952.
27. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. М., 1953. Т.1–4.
28. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М.–Л., 1946.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ИСТОРИЯ ДИРИЖЕРСКОГО ИСКУССТВА

Разработчик - Яруллин А.З./доцент

I. Цели и задачи дисциплины

Цель курса «История дирижерского искусства» - дать сведения по истории и теории дирижирования, показать историческую обусловленность развития искусства дирижирования, а также систематизировать и обобщить знания теоретических основ дирижирования.

Задачи курса:

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> — природу эстетического отношения человека к действительности; — основные модификации эстетических ценностей; — сущность художественного творчества; — основные художественные методы и стили в истории искусства; — актуальные проблемы современной художественной культуры; — современные проблемы искусствоведения;
	<i>Уметь:</i> — применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; — совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; — работать со специальной литературой в области культуры и искусства; — посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание;
	<i>Владеть:</i> — методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; — навыками анализа произведения искусства; — профессиональной терминологией.

ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	Знать: – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
	Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
	Владеть: – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	4	-
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Этапы развития дирижирования

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

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

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

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

Тема 2. Дирижирование как самостоятельный вид исполнительского искусства

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

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

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

Тема 3. Западноевропейская дирижерская школа и ее представители

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

Яркие представители:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 5. Дирижерский аппарат и его постановка

По вопросам обучения искусству дирижирования существуют различные точки зрения. Некоторые дирижеры считают, что не нужно заниматься техникой дирижирования - она появится в процессе работы. Однако подобный взгляд в корне ошибочен.

Другая крайность педагогического метода состоит в том, что обучающийся долгое время осваивает движения и приемы техники изолированно от музыки. Истина находится ровно посередине. Постановку рук, элементарные движения и приемы тактирования целесообразно проводить на специальных упражнениях вне музыки. Однако, как только начальные дирижерские движения усвоены, последующую выработку технических приемов следует продолжать на художественных произведениях. Постановка дирижерского аппарата заключается в выработке таких форм движений, которые наиболее рациональны, естественны и базируются на внутренней и мышечной свободе.

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

Тема 6. Дирижерский жест и его структура

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

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

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

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

Тема 7. Ауфтакт, его функции и разновидности

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

Виды ауфтакта:

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

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

Тема 8. Схемы тактирования. Принципы выбора схем

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

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

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

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

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

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

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

Шестидольная схема имеет три вида тактирования:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 12. Аккомпанемент. Дирижерские задачи в овладении искусством аккомпанемента

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

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

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

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

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

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

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

Тема 13. Функции дирижера в работе с коллективом

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

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

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

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

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

Тема 14. Оркестр. Виды оркестров по инструментальному составу

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 15. Партитура. Дирижерский анализ партитуры

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

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

Порядок записи инструментов в симфоническом оркестре (полная партитура):

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

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

г) Арфы и фортепиано;

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

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

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

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

II. Рожки: сопрано 1 сопрано 2 альт тенор

Флейта, гобой

III. Группа баянов: баян I

баян 2

Оркестровые гармоники баян пикколо баян сопрано баян альт

баян баритон баян бас баян контрабас

IV. Группа ударных инструментов.

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

V. Группа балалаек: балалайка прима

балалайка секунд балалайка альт балалайка бас балалайка контрабас

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

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

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

РАБОТА НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ СПЕКТАКЛЕМ

Разработчик: *Ферулев Сергей Владимирович, профессор*

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – подготовка выпускаемого оперно-симфонического дирижёра к будущей практической работе в театре оперы и балета, музыкальном театре, театре музыкальной комедии и театре оперетты.

Задачи дисциплины:

- выработка студентами практических профессиональных навыков и умений в процессе подготовки и работы над музыкальным (оперным) спектаклем;
- осмысление задач, стоящих перед дирижером на различных этапах репетиционной работы при подготовке спектакля;
- получение практического опыта в процессе дирижирования репетициями и спектаклями оперной студии;
- изучение дирижерского репертуара на примере репертуара оперной студии консерватории.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	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;

	<ul style="list-style-type: none"> – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
	<p><i>Уметь:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией.
ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 5,6 семестра

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	64	5	6
Самостоятельная работа		44		
Общая трудоемкость		108		

IV. Содержание дисциплины.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 5. Основы репетиционной работы дирижёра с солистами и хором.

Дирижёрские уроки с солистами, спевки солистов и хора. Общие рояльные и оркестровые репетиции. Назначение солистов на оперные партии в соответствии с категориями их голосов, творческими возможностями, индивидуальностью и возрастными особенностями. Работа дирижёра с солистами оперы над музыкальными образами, над ансамблями и вокально-хоровыми сценами оперы. Работа в хоре над тембральной слитностью голосов, интонационной чистотой пения и строем, ясностью произношения текста, музыкальной фразировкой, исполнительскими штрихами, музыкальной образностью и пр. Музыкально-психологическое наполнение оперных партий и внутренняя линия развития каждого образа. Дирижёр как носитель замысла композитора. О взаимосвязи пения и сценического действия. Относительное право солистов оперы на инициативу и самостоятельность в интерпретации музыкальных образов в пределах созданного дирижёром и режиссёром совместного постановочного плана и трактовки оперы.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. В конце 9 семестра проводится экзамен.

Аттестация проводится в виде дирижирования оперными отрывками, оперными сценами, актами опер в оперном классе с участием концертмейстера, певцов-вокалистов, режиссера, либо на оркестровых репетициях и спектаклях Оперной студии. В процессе дирижирования оперным отрывком (спектаклем) студент должен продемонстрировать исчерпывающее знание музыкального материала (партитуры), стиля исполняемого оперного отрывка. Обязательным условием является показ всех вступлений, обеспечение ансамбля и баланса звучания оркестра, хора и певцов. Исполняемые отрывки должны соответствовать художественной концепции, предложенной в процессе работы режиссером и музыкальным руководителем.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

а) Основная литература:

1. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967
2. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – Л., 2006
3. Тилес Б. Дирижёр в оперном театре. – Л., 1974

б) Дополнительная литература

1. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М., Сов. Композитор, 1981
2. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075
3. Пазовский А. Записки дирижёра. М., 1966
4. Ванслов В. Опера и её сценическое воплощение. – М., 1963
5. Вопросы оперной драматургии /Под ред. Ю. Тюлина. – М., 1975
6. Интонация и музыкальный образ /Под ред. Б. Ярустовского. – М., 1965
7. Покровский Б. Об оперной режиссуре. – М., 1968
8. Покровский Б. Размышления об опере. – М., 1979
9. Чудновский М. Режиссёр ставит оперу. – М., 1967
10. Фельзенштейн В., Мельхингер З. Беседы о музыкальном театре. – Л., 1977
11. Ферман В. Основы оперной драматургии //Оперный театр. – М., 1961
12. Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века. – М., 1971
13. Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века.– Книга 2. М., 1978

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий академия оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для воспроизведения изобразительного ряда, иллюстрирующего изучаемую тему.

РАБОТА С ОРКЕСТРОМ

Разработчик Ферулев С.В. - профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Работа с оркестром» является подготовка дирижёра симфонического оркестра к профессиональному планированию и осуществлению репетиционной работы с симфоническим оркестром и камерным ансамблем.

Задачами дисциплины является:

- Развитие профессиональных навыков работы со всеми разновидностями состава симфонического оркестра и инструментального ансамбля;
- Углубление знаний по технике дирижирования;
- Создание теоретической и практической базы для самостоятельной работы над партитурой и её звуковым воплощением симфоническим оркестром;
- Развитие навыков планирования репетиционной работы;
- Развитие навыков анализа проведённой репетиции;
- Изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам работы с симфоническим оркестром

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности	<i>Знать:</i> – значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
	<i>Уметь:</i> – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
	<i>Владеть:</i> – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией.
ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	<i>Знать:</i> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
	<i>Владеть:</i> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром.
ПК-5 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – основы менеджмента в области культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; – способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; - ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; - осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; - работать с объектами интеллектуальной собственности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; - навыками использования принципов тайм-менеджмента; - методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 3,4 семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	68	3	4
Самостоятельная работа		40		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема 1.1. Цели и задачи курса. Разновидности оркестрового состава. Основы профессионального планирования и проведения репетиционной работы с оркестром. Общие сведения о четырёх этапах репетиционной работы. Виды репетиционной работы.

Раздел II ЭТАПЫ И ВИДЫ РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тема 2.1 – 2.4 Этапы и виды репетиционной работы Подготовительный этап. Самостоятельная работа дирижёра над партитурой, её всесторонний анализ: историко-стилистический, музыкально-теоретический (тематизм, особенности формообразования, фактуры, ладотональности, оркестрового письма), исполнительский (образный строй, драматургия) и т.д. Принципы формирования собственной интерпретации. Выбор исполнительских средств. Планирование репетиционного процесса, учёт степени сложности произведения, уровня исполнительского мастерства коллектива, количества репетиций, объёма программы и т.п. Начальный этап. Краткая информация о сочинении: стилистические особенности, история создания и исполнения, обстоятельства и сроки репетиционной работы, исполнительский план. Проигрывание произведения или всей программы (темпы могут быть приближены к авторским). Основной этап. Способы реализации дирижёром своей интерпретации. Конкретизация и уточнение исполнительских средств (штрихи, аппликатура, нюансировка, распределение кульминаций и др.). Виды репетиционной работы: групповые репетиции первых и вторых скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов, деревянных духовых, медных духовых и ударных инструментов; индивидуальная работа дирижёра или концертмейстеров групп над оркестровыми партиями. Чередование по мере

необходимости индивидуальных, групповых и общих репетиций. Завершающий этап. Способы достижения полной исполнительской свободы. Выявление драматургии, образности, основной идеи сочинения. Работа над культурой звука, звуковым и тембровым балансом. Прогоны частей сочинений и программы в целом. Генеральная репетиция. Приёмы преодоления психологического напряжения коллектива, связанного с концертным исполнением. Организация концертов для обыгрывания программы и достижения психологической стабильности.

Раздел III СОДЕРЖАНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Темы 3.1. – 3.4. Содержание репетиционного процесса. Методика проведения репетиции. Организация формы сочинения как процесса. Перспективные задачи репетиционной работы как основа процесса непрерывного профессионального совершенствования музыкантов оркестра. Профессиональный, учебный и любительский оркестры: характеристика, особенности. Общий баланс звучания и ансамбль внутри партий оркестра Работа над синхронностью исполнения агогических отклонений. Приёмы штриховой и артикуляционной работы. Приёмы достижения разнообразия динамической шкалы. Штриховые, динамические, артикуляционные приёмы в условиях исполнения произведений различных стилевых направлений. Фразировка и стилистика. 7 Особенности работы над различными видами оркестровой фактуры: аккомпанемент певцам, инструментам, хору. Достижение ансамбля между оркестром и солистами. Психологические особенности работы с оркестром. Индивидуальный подход дирижёра к музыканту оркестра. Этика профессиональных отношений музыкантов оркестра. Дирижёр оркестра как воспитатель коллектива единомышленников. Творческая дисциплина музыкантов оркестра. Самодисциплина дирижёра. Организация и координация работы дирижёра, концертмейстеров оркестра и его групп, инспектора, библиотекаря. Художественный совет коллектива. Планирование репертуарной политики коллектива. Оркестр как коллектив высококвалифицированных исполнителей и его особенности. Проблема аутентичности исполнения. Опыт исполнения партитуры ведущих мастеров дирижёрского искусства. Ретуши в оркестровом исполнительстве: целесообразность, стилистическая обусловленность. Роль традиции в оркестровом исполнительстве. Традиция и штамп. Целесообразность купюр. Купюры в различной стилистике.

Раздел IV АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Темы 4.1. – 4.4. Анализ типичных ошибок репетиционного процесса. Вводный раздел: о типичных ошибках начинающих дирижёров в ходе планирования и осуществления репетиционного процесса. Интерактивное обсуждение видеозаписей репетиций, проводимых учащимися с оркестром. Замечания могут высказывать не только педагог, но и слушатели курса. Учащийся должен осознать меру воздействия своих приёмов работы, а также непосредственно мануальной техники на оркестр, получить рекомендации о способах усовершенствования навыков планирования и осуществление репетиционного процесса, мануальной техники.

Раздел V ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ДИРИЖЁРСКОГО ИСКУССТВА И ИСКУССТВА ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Темы 5.1. – 5.4. Вопросы теории дирижёрского искусства и искусства интерпретации. История становления дирижирования как профессии. Значение представителей романтической школы в формировании теории и технологии дирижирования. Исполнительские принципы в дирижёрском искусстве XIX – начала XX столетия. Обучение симфоническому дирижированию в России. Современный уровень дирижёрского исполнительства. Современный симфонический оркестр. Роль дирижёра в процессе воспитания симфонического оркестра. Личность дирижёра как определяющая для исполнительского процесса. Интерпретация как высшее выражение творческого взаимодействия дирижёра и оркестра. Обзор проблем стилистики интерпретации оркестровой и оперной

музыки барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма, экспрессионизма, ведущих направлений современной музыки. Проблема интерпретации в современной музыке. Жанровостилистические особенности воплощения современной музыки. Триада: композитор – исполнитель – слушатель и дирижерское исполнительство. Дирижерская интерпретация как искусство выявления содержания и комплекса выразительных средств произведения.

Раздел VI РЕПЕРТУАР СИМФОНИЧЕСКОГО И КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА

Тема 6.1. Репертуар симфонического и камерного оркестра. Проблемы выстраивания репертуара и концертных программ оркестра. Специфика подбора репертуара в зависимости от состава оркестра. Проблема репертуара гастрوليрующего коллектива. Вопросы сочетания сочинений в концертной программе. Принципы выстраивания концертной программы. Обзор партитур для симфонического и камерного оркестров различных стилевых направлений отечественных и зарубежных композиторов. Примерный список сочинений: Эпоха барокко: К. Монтеверди, Ж. Люлли, Г. Гендель, И. Бах; Классицизм: Х. Глюк, Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен; Эпоха романтизма: Ф. Шуберт, К. Вебер, Ф. Шопен, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Лист, Г. Берлиоз, И. Брамс, Р. Штраус; Импрессионизм: К. Дебюсси, М. Равель, П. Дюка, М. де Фалья; Экспрессионизм: Г. Малер, А. Брукнер; Додекафония (серийная техника): А. Берг, А. Шёнберг, А. Веберн; Русские композиторы: М. Глинка, М. Балакирев, М. Мусоргский, А. Бородин, Ц. Кюи, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, А. Глазунов, А. Лядов, А. Аренский, А. Скрябин, С. Рахманинов; Советские композиторы: Н. Мясковский, Н. Метнер, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Ю. Шапорин, А. Хачатурян, Д. Кабалевский, Т. Хренников, Г. Свиридов, Б. Чайковский, В. Гаврилин, А. Эшпай, Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Итоговый контроль осуществляется в виде зачета в 3 семестре и экзамена в 4 семестре, на которых выявляется уровень подготовки студента, объем его знаний и умений. 3 семестр (зачет): • устный ответ по пройденным разделам и темам курса; 4 семестр (экзамен): • устный ответ по пройденным темам курса; • проведение итоговой репетиции с оркестром (15 минут) по одному из произведений репертуарного списка по выбору преподавателя.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Безбородова Л.А. Дирижирование. М.: Флинта, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60834?category_pk=23028#book_name

2. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. СПб.: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73040?category_pk=23028#book_name

Дополнительная литература

1. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45974?category_pk=23028#book_name

2. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., стер., - М.: Флинта, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2>.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины

ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ ПАРТИТУР

Разработчик: *Ферулев Сергей Владимирович, профессор*

I. Цели и задачи дисциплины

Цель курса заключается в воспитании симфонического дирижера широкого профиля, владеющего техникой чтения партитур и знающего классическое наследие русской и зарубежной симфонической музыки.

Задачи: — формирование практических навыков самостоятельного прочтения оркестрового произведения и озвучивания его на фортепиано;

— формирование навыков анализа оркестровой фактуры, определения оркестровых функций и наиболее значимых элементов партитурной ткани;

— изучение типичных оркестровых составов, выразительных возможностей оркестровых групп и отдельных инструментов, принципов оркестровой драматургии;

— изучение принципов оформления партитур, особенностей нотации струнных, духовых и ударных инструментов;

— совершенствование умения серьезно и тщательно анализировать структуру музыкального текста, основные разделы формы и их тематическое наполнение, тональное, тембровое, ладовое, гармоническое, динамическое развитие;

— изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам чтения партитур;

— развитие умения свободно ориентироваться в разнообразном репертуаре и оркестровых стилях русской и западноевропейской симфонической музыки, отбирая для своей дирижерской практики лучшие образцы классического и современного музыкального искусства;

— формирование творческой индивидуальности будущего дирижера, его высокого художественного вкуса.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Чтение и анализ партитур» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком	<i>Знать:</i> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей;

культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, фило-софскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	– сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения;
	<i>Уметь:</i> – применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области культуры и искусства; – посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание;
	<i>Владеть:</i> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками анализа произведения искусства; – профессиональной терминологией.
ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	<i>Знать:</i> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
	<i>Владеть:</i> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 3 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль		
			1	2	3
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	55	КУ	3	Э
Самостоятельная работа		89			
Общая трудоемкость		144			

IV. Содержание дисциплины.

1. Знакомство со строением партитуры. Различные по составу оркестры: парный, тройной, четверной состав (по количеству деревянных духовых в группах); способы нотации, транспонирующие и нетранспонирующие инструменты; порядок расположения инструментов в партитуре.
2. Изучение ключей «до» и их применение в старинной музыке. Чтение в альтовом ключе. Соединение партий альты с партиями других струнных инструментов, нотированных в скрипичном и басовом ключах.
3. Изучение тенорового ключа. Чтение в теноровом ключе. Совмещение партий в теноровом ключе, с партиями, записанными в скрипичном и басовом ключах. Одновременное чтение двух ключей – альтового и тенорового и их соединение со скрипичным и басовым ключами.
4. Чтение произведений для струнного оркестра. Умение изменять расположение аккордов и средних мелодических линий.

5. Изучение строев транспонирующих инструментов. Игра в строе «си-бемоль» на партиях валторны, трубы, кларнета.
6. Игра в строе «Ми-бемоль» в партиях валторны, тенорового саксофона, трубы, кларнета пикколо.
7. Изучение строя «ля» - на партиях кларнета, трубы.
8. Изучение строя «фа» на партиях валторн, труб, английского рожка.
9. Изучение строя «оль» на партиях валторны, альтовой трубы и альтовой флейты.
10. Изучение строя «ре-бемоль» на партии валторн.
11. Чтение несложных партитур для малого оркестра.
12. Чтение симфонических произведений, включающих развитую полифоническую ткань.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Чтение и анализ партитур» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 3 семестра обучающиеся сдают экзамен. На экзаменах студент должен приготовить музыкально-теоретический анализ исполненного произведения, ответить на вопросы коллоквиума по исполненному произведению и по списку дополнительного репертуара для коллоквиума по семестрам, играть несложные партитуры, в том числе и с листа.

Примерный перечень вопросов для коллоквиума:

- знание музыкальной литературы по специальности, конкретной партитуры, весь состав исполнителей в этом произведении;
- знание всех музыкальных составляющих произведения (драматургия, форма, архитектоника, транспорт, выразительные средства, состав оркестра, хора, солистов, исполнительские штрихи и приёмы звукоизвлечения, музыкальная терминология, анализ тонального плана);
- умение проанализировать произведения, подготовленные для экзамена по дирижированию;
- знание основных этапов и закономерностей развития истории музыки, творчества композиторов, сочинения которых были включены в программу экзамена.

Примерный перечень вопросов к зачетам и экзамену

1. Виды классификации инструментов. Типичные оркестровые составы. Правила оформления ансамблевых и оркестровых партитур.
2. Особенности нотации в ключах До (альтовом и теноровом). Чтение партий в альтовом и теноровом ключах.
3. Особенности нотации флажолетов. Чтение партий, содержащих флажолеты.
4. Чтение партитур струнных ансамблей. Типы ансамблевой фактуры. Функциональное взаимодействие инструментов в ансамбле.
5. Чтение партитур для струнного оркестра. Особенности оркестровой фактуры. Соотношение инструментов в струнном оркестре, определение их функциональной нагрузки.
6. Особенности нотации духовых транспонирующих инструментов (строи В, А, F). Чтение партий в строях В, А, F.
7. Особенности нотации духовых транспонирующих инструментов (более редкие строи D, Es, E, G). Чтение партий в строях D, Es, E, G.
8. Чтение партитур духовых ансамблей. Ансамбли из деревянных и медных духовых инструментов. Специфика ансамблевой фактуры в духовом ансамбле.
9. Чтение партитур смешанных ансамблей. Разновидности ансамблевой фактуры. Распределение оркестровых функций в смешанном ансамбле.
10. Чтение партитур для камерного оркестра. Варианты составов камерного оркестра. Принципы чтения партии генерал-баса, партий солирующих инструментов. Правила записи партитуры для камерного оркестра.
11. Чтение партитур для малого симфонического оркестра. Варианты составов малого симфонического оркестра. Виды оркестровой фактуры, типичные оркестровые функции. Приемы переработки оркестровой фактуры при исполнении ее на фортепиано.

12. Чтение партитур для большого симфонического оркестра. Состав большого симфонического оркестра. Дополнительные инструменты в составе оркестра. Особенности оркестровой фактуры и распределение оркестровых функций в большом симфоническом оркестре.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

а) Основная литература:

1. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. – М., 1966. – 225 с.
2. Ходош В. С., Хевелев А. А. Чтение партитур. Учебно-методический комплекс. — Ростов-на-Дону: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2016. — 36 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99451>
3. Третенков В. М. Чтение оркестровых партитур. Учебно-методический комплекс. — Кемерово: Издательство КемГИК, 2014. — 24 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79412>
4. Шпитальный П. Хрестоматия по чтению симфонических партитур. 0 М., 1970. – 228 с.
5. Вольф О. Хрестоматия по чтению партитур. – Л., 1976. – 261 с.

б) Дополнительная литература

1. Демченко А. И. Теория и история музыки. Концепционный метод анализа. Учебник. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 144 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/143053C0-A273-462F-8269-250040BF65CE/teoriya-i-istoriya-muzyki-koncepcionnyy-metod-analiza>
2. Уколова Л. И. Дирижирование. Учебное пособие. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 210 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/04828504-4F44-437B-9670-610B07CD3495/dirizhирование>
3. Кожухарь В. И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. — 320 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56602#book_name

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыка

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ

Разработчик: *Ферулев Сергей Владимирович, профессор*

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины "Инструментоведение" является формирование у студентов профессиональных разнообразных знаний о музыкальном инструментарии симфонического оркестра, включая диапазоны, характеристики верхнего и нижнего регистров, тембры инструментов, транспортные строи, штрихи и приёмы игры и звукоизвлечения.

Курс позволяет приобрести знания о наиболее характерных особенностях использования музыкальных инструментов в симфоническом оркестре.

Задачи дисциплины "Инструментоведение" предполагают следующее:

- сообщить студентам исторические данные по каждому музыкальному инструменту;
- формирование у студентов знания о технических возможностях симфонических инструментов и характерных условиях их применения в оркестре;

- ознакомление с конструктивными (формально-морфологическими) особенностями инструментов, их ладово-акустическими и темброво-динамическими свойствами, наиболее общими технико-выразительными возможностями, разнообразными системами записи инструментов;
- освоение соответствующей музыкальной терминологии.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Инструментоведение» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области культуры и искусства; – посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками анализа произведения искусства; – профессиональной терминологией.
ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

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

Инструментоведение как предмет и раздел музыкознания. Краткий исторический обзор основных этапов развития инструментального исполнительства. Классификация музыкальных инструментов по принципу взаимодействия колеблющегося тела и возбудителя колебаний.

Основные виды и классы музыкальных инструментов. Ансамбль и оркестр. Зарождение и развитие оркестрового исполнительства. Принципы

группировки инструментов в оркестровой партитуре и последовательность записи. Виды оркестровых составов.

Раздел II

СТРУННЫЕ СМЫЧКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 2.1. – 2.4. Струнные смычковые инструменты.

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

Раздел III

ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 3.1. – 3.4. Деревянные духовые инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Флейта системы Бема. Физические качества воздушного столба, влияющие на высоту звука. Основы аппликатуры. Лабиальные и лингвальные инструменты. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Разделение партий, правила записи и чтения в партитуре и голосах. Состав деревянной духовой группы современного симфонического оркестра. Флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, их разновидности: строение инструментов, строи, диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика регистров. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения деревянных духовых инструментов в симфонической литературе.

Раздел IV

МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 4.1. – 4.4. Медные духовые инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Амбушюр. Натуральные и хроматические инструменты. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Разделение партий, правила записи и чтения в партитуре и голосах. Перекрестное расположение валторн и труб. Состав медной духовой группы современного симфонического оркестра. Валторна, труба, тромбон, туба, саксогорны, их разновидности: строение инструментов, строи, диапазоны, правила

6

нотации и транспонирования, тембровая характеристика регистров. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения медных духовых инструментов в симфонической литературе.

Раздел V

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 5.1. – 5.4. Ударные инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Состав ударной группы современного симфонического оркестра. Литавры. Ксилофон. Прочие ударные инструменты с определенной высотой звука. Ударные инструменты с неопределенной высотой звука. Редкие и национальные инструменты. Строение инструментов. Диапазоны, правила нотации, тембровая характеристика. Распределение исполнителей по партиям. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения ударных инструментов в симфонической литературе.

Раздел VI

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕ ОБРАЗУЮЩИЕ ГРУППЫ

Тема 6.1. Арфа. Прочие инструменты, не образующие группы.

Общие сведения. Исторический обзор. Строение инструмента. Педальный механизм перестройки и варианты обозначения строев. Оркестровые штрихи и способы их обозначения. Диапазон, правила нотации и тембровая характеристика. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения арфы в симфонической литературе. Фортепиано, клавесин, челеста, орган, фисгармония, гитара, мандолина и другие инструменты. Редкие и национальные инструменты. Электромузыкальные инструменты. Диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения инструментов, не составляющих группы в симфонической литературе.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Инструментоведение» установлен в соответствии с учебным планом. Формой аттестации является зачет, который сдается вВ первом семестре.

Формы текущей аттестации:

- устные: блиц-опрос, собеседование
- письменные: контрольные работы, анкетирование

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

Контрольные вопросы по курсу «Инструментоведение»

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения - М., 1976.
2. Мальтер Л. Инструментоведение в нотных образцах - М., 1981.
3. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению - М., 1975.
4. Пистон У. Оркестровка. М., 1990.
5. Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки - М., 1959.

6. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр - М., 1953-1956 - Т. 1-4.

7. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра - М., 1983.

Дополнительная литература:

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. - Л. 1981.

2. Андреева Е. Ударные инструменты симфонического оркестра. Справочник - Киев, 1990.

3. Благодатов Г. История симфонического оркестра - Л., 1969.

4. Барсова И. Книга об оркестре - М., 1978.

5. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке

6. - М., 1972 - Т.1-2.

7. Глинка М. Заметки об инструментровке // Литературное наследие - М., 1952 - Т.1.

8. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. - М., 1982.

9. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние - М., 1973.

10. Карс А. История оркестровки - М., 1990.

11. Махов Н. Инструментоведение - Л., 1970.

12. Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре. М., 1961.

13. Розанов В. Инструментоведение - М., 1981.

14. Янкелевич Д. Инструменты симфонического оркестра - М., 1976.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ИНСТРУМЕНТОВКА

Разработчик: *Анисимова Елена Валерьевна, кандидат искусствоведения, доцент*

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: обеспечить студентов знаниями и навыками, необходимыми для создания партитур оркестровых произведений различных стилей и форм; выработать в сознании будущих дирижеров представления о законах формирования инструментальных составов, о процессах историко-стилистического развития в области тембрового мышления.

Задачи дисциплины:

- приобретение навыков создания инструментовок для различных инструментальных составов;
- детальное рассмотрение особенностей формирования инструментальных составов;
- всестороннее изучение исторических процессов музыкально-стилевого развития инструментально-оркестрового мышления;
- получение представления о специфике звучания как отдельных инструментов и инструментальных групп, так и симфонического оркестра в целом;
- получение необходимых сведений о записи оркестровых партитур в различные исторические периоды;
- знакомство с симфонической и оперной музыкой, с приемами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур различных стилей;
- приобретение навыков аналитической работы с оркестровой партитурой;

— рассмотрение основных тенденций тембрового мышления в XX веке.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Инструментовка» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
<p>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста.
	<p><i>Знать:</i></p>

ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области культуры и искусства; – посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками анализа произведения искусства; – профессиональной терминологией.
ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается со 2 по 5 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль			
			2	3	4	5
Контактная работа, в т.ч. контроль	7	76	КУ	3	3	Э
Самостоятельная работа		176				
Общая трудоемкость		252				

IV. Содержание дисциплины.

Тема № 1. Введение. Понятие об инструментовке.

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

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

Тема № 2. Инструментовка для группы струнных смычковых инструментов.

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

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

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

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

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

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

Тема № 3. Инструментовка для группы деревянных духовых инструментов.

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

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

Два различных способа передачи пассажей от инструмента к инструменту.

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

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

Деревянные духовые с валторнами как самостоятельная группа оркестра.

Тема № 4. Инструментовка для группы медных духовых инструментов.

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

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

Соединение деревянных духовых и медных духовых в мелодии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема № 6. Соединение деревянных и медных духовых инструментов.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема № 8. Инструментовка для малого симфонического оркестра.

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

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

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

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

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

Тема № 9. Инструментовка для большого симфонического оркестра.

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

Введение в оркестр добавочных инструментов – фортепиано, органа, клавесина, народных инструментов, дополнительных медных инструментов и целого духового оркестра («банда»).

Основные свойства большого симфонического оркестра: полнота, сила и яркость звучания всех его инструментальных групп; возможность большого разнообразия в приемах использования этих групп, применения различных их сочетаний, сопоставлений и противопоставлений; многообразии различных видов tutti и различных видов оркестровых педалей, возможность достижения длительных нарастаний и спадов оркестровой звучности; широкие возможности создания сложной развитой фактуры по вертикали и горизонтали.

Наиболее типичные виды оркестровых Tutti: Tutti аккордового склада; Tutti мелодико-гармонического склада, различная роль основных инструментальных групп в такого рода tutti; Tutti при наличии контрапункта к основной теме; Tutti, использованное для создания развитого подвижного фона; драматургическое и изобразительное значение этого вида tutti; Tutti в музыке полифонического склада; малое tutti и различные виды его.

Различные случаи контрастного сопоставления инструментальных групп большого оркестра.

Оркестровая фактура в целом. Большое разнообразие функционального строения оркестровой фактуры в музыке различных стилей.

Особое значение длительного развития оркестровой фактуры во времени в крупных формах симфонической музыки. Формообразующее значение оркестровых средств: тематизм и тембр; разделы формы и оркестровая фактура; экспозиционный и разработочный типы оркестровки; вариантность оркестровки.

Основные виды оркестрового варьирования. Экономия тембро-динамических средств.

План оркестровки произведений в целом. Понятие о тембро-динамической драматургии. Наиболее общие направления тембро-динамического развития: по волнообразной линии; восходящей, нисходящей; их сочетание; приемы включения и выключения оркестровых голосов при нарастаниях и спадах оркестровых звучностей.

Большой симфонический оркестр в целом.

Тема № 10. Инструментовка для духового оркестра.

Универсальность духового оркестра, специфика его использования. Группа саксгорнов: корнет, альт, тенор, баритон и басы. Группа саксофонов: сопрановый, альтовый, теноровый, баритоновый.

Разновидности духового оркестра: малый медный; состав с добавлением деревянных духовых инструментов; расширенный концертный духовой оркестр.

Взаимодействие оркестровых групп духового оркестра. Колористические, технические и динамические возможности духового оркестра. Использование духового оркестра в оперных спектаклях («банда») или в масштабных симфонических произведениях торжественно-героического характера.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формой промежуточной аттестации по курсу инструментовки являются зачеты в конце 2-7 семестров. На зачетах студент должен:

- представить выполненные за прошедший период работы по инструментовке для различных инструментальных составов (группа струнных, деревянных духовых, медных духовых, объединенный состав деревянных и медных духовых, соединение деревянных духовых и валторн со струнной группой);
- выполнить в присутствии комиссии упражнение по инструментовке на одну из пройденных групп;
- продемонстрировать знание иностранной терминологии и условных обозначений, используемых в партитурах;

- продемонстрировать знание учебно-методической литературы, посвященной вопросам инструментовки.
- Формой итоговой аттестации по курсу инструментовки является экзамен в конце 8-го семестра. На экзамене студент должен:
- представить выполненные за семестр работы по инструментовке для малого и большого симфонического оркестра, а также для духового оркестра;
  - выполнить в присутствии комиссии задачу по инструментовке для большого симфонического оркестра;
  - продемонстрировать обширные знания иностранной терминологии и условных обозначений, используемых в партитурах;
  - продемонстрировать свободное ориентирование в учебно-методической литературе, посвященной вопросам инструментовки.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

а) Основная литература

1. Кожухарь В. И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. — 320 с.[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56602#book_name 2. Князева Н. А. Инструментоведение. Учебное пособие. — Кемерово: Издательство КемГИК, 2015. — 147 с.[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79426#book_name

б) Дополнительная литература

1. Шабунова И. М. Оркестровка в содержательной структуре музыкального произведения // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2011. № 2. — С. 126–131.[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191652/#1> 2. Шабунова И. М. Оркестровая стилистика эпохи барокко в музыке XX века (на примере жанра concerto grosso) // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2012. № 1. — С. 226–230.[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191837/#1> 3. Пчелинцев А. В. Гармоническое варьирование как композиционный метод: к вопросу о технике аранжировки народной песни // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2018. № 2. — С. 253–259.[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/499459/#1>

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки
Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

Реализация дисциплины «Методика обучения игре на фортепиано» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

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

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование у магистрантов углубленных знаний в сфере развития музыкально-педагогической науки, готовности к выявлению и анализу актуальных проблем и перспектив развития музыкальной педагогики в России и за рубежом. Целью профессиональной подготовки магистрантов в курсе «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» является освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной деятельности и на фундаменте этих знаний формирование умений по совершенствованию учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурно-просветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины являются:

- изучение опыта отечественных и зарубежных методик обучения в области музыкального искусства;

- выявление в современной музыкальной педагогике и психологии актуальной профессиональной проблематики;
- формирование у магистранта способности к анализу и самостоятельному поиску путей исследования проблем;
- углубление профессиональной подготовки магистрантов на основе широких и систематических знаний о психолого-педагогических аспектах музыкальной деятельности;
- изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности;
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического;
- изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;
- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,
- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности,
- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ОПК-2 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач педагогические методики, разрабатывать новые	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения;

педагогические технологии в сфере искусств	<ul style="list-style-type: none"> – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного профессионального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

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

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

-.формирование представления о музыкальной педагогике и психологии как динамичных, развивающихся областях науки;

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

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Разделы и темы:

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

1. Проблемы музыкальной психологии как науки.

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

2. Проблемы личностно-профессионального развития музыканта.

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

3. Основная проблематика психологии творческой деятельности.

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

4. Особенности формирования музыкального сознания.

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

5. Проблемы диагностики и развития музыкальных способностей.

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

- Понятие компенсации.

- Психология музыкальной одаренности.

6. Проблемы развития музыкального слуха.

- Структура музыкального слуха.

- Интонационный слух как основа смыслового постижения музыкального языка.

- Аналитический слух. Понятие абсолютного и относительного музыкального слуха.

- Гармонический слух. Тембровый слух.

- Особенности работы архитектурного слуха. Архитектурные музыкальные представления.

7. Специфика познавательных процессов в музыкальной деятельности.

- Ощущение как этап чувственного познания. Виды музыкальных ощущений.

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

- Музыкально-слуховые представления.

8. Проблемы психологии музыкального восприятия.

- Проблемы музыкального восприятия в зарубежных и отечественных психологических исследованиях.

- Типы музыкального восприятия. Осмысление интерпретаторских идей.

- Адекватность восприятия музыки. Закономерности восприятия интонации.

- Пространственные компоненты в восприятии музыки.

9. Специфика развития музыкального мышления.

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

- Творческое мышление.

- Способы активизации мышления.

- Специфика музыкального мышления.

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

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

- Специфика развития музыкального мышления.

10. Особенности функционирования музыкальной памяти.

- Различные подходы к раскрытию механизмов памяти.

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

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

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

11. Роль эмоций в музыкальной деятельности.

- Психологические механизмы музыкального переживания.

- Влияние музыки на эмоциональную сферу человека.
- Волевые качества личности. Воля в контексте профессиональных требований музыкальной деятельности.

12. Применение методов овладения оптимальным концертным состоянием.

- Саморегуляция в условиях сценического стресса. Некоторые эффективные методы саморегуляции и их практическое применение в профессиональной деятельности музыканта.
- Координация физических, эмоциональных и интеллектуальных процессов в профессиональной деятельности музыканта. Эмоциональный интеллект музыканта.
- Психомоторика. Музыкально-исполнительские проблемы, мышечные зажимы.

13. Проблемы музыкальной педагогики как науки и искусства.

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

14. История становления и развития музыкальной педагогики.

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

15. Закономерности формирования и развития музыкальной культуры личности.

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

16. Основные дидактические принципы музыкальной педагогики.

- Категориальный аппарат музыкальной педагогики.
- Цели и задачи профессионального музыкального образования.
- Принципы музыкального образования.
- Содержание музыкального обучения, принципы подбора музыкального репертуара.

- Методы, формы и средства работы над учебным материалом.

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

- Этап допрофессиональной подготовки в ДМШ.

- Период оптации, связанный с формированием определенных профессиональных предпочтений, что приводит к осознанию выбора профессии музыканта

- Этап профессиональной адаптации. Период профессиональной подготовки музыканта.

- Формирование профессионально-педагогической компетентности музыканта рассматривается как этап творческого самоопределения.

18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.

- Особенности индивидуально-творческого обучения музыканта.

- Методы музыкального обучения и искусство их применения в музыкальной деятельности.

- Синтез различных видов искусств и их методическое использование в процессе музыкального воспитания.

- Методы арт-педагогики и особенности их применения в процессе музыкальной подготовки.

- Метод семантического анализа.

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

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

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

20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.

- Общетеоретические основы общения педагога и обучающихся музыке.

- Специфические признаки педагогического общения, его основные стороны и роль их в педагогическом процессе.

- Стили педагогического общения и взаимодействия с учеником.

- Основные стадии в реализации коммуникативных задач, средства и формы педагогического общения.

- Особенности взаимодействия педагога и ученика в музыкально-воспитательном процессе.

21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.

- Понятия «творчество» и «мастерство».

- Мастерство как комплекс знаний, умений и навыков, свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации творческой, профессиональной деятельности.

- Развитие педагогического мышления музыканта.

- Формирование творческого стиля индивидуальной деятельности.

22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.

- Традиционное и инновационное в организации современного музыкального образования в России.

- Компетентностный подход как основа современного музыкального образования.
- Особенности психолого-педагогической деятельности музыканта на современном этапе.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущего контроля:

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

Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях.

Формы итогового контроля:

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

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

15. Проблемы музыкального мышления. Сб. ст. / Под ред. М. Г. Арановского). – М.: Музыка, 1974. – 336 с.
16. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под ред. Г. М. Цыпина. – М.: Академия, 2003. – 368 с.
17. Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: Классика-XXI, 2004. – 140 с.
18. Старчеус М. С. Слух музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2003. – 640 с.
19. Старчеус М. С. Личность музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2012. – 848 с.
20. Торопова А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Учебное пособие. – Торопова Алла Владимировна. – М.: Учебно-методический издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС», 2008. – 200 с.
21. Холопова В. Н. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. 2-е изд. – М.: Альтекс, 2012. – 348 с.
22. Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Композитор», 2008. – 212 с.
23. Цыпин Г. М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М.: Сов. композитор, 1988. – 384 с.
24. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2001. – 320 с.
25. Цыпин Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. – М.: Музыка, 2014. – 128 с.

Дополнительная литература

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

12. Воспитание музыкального слуха / Сборник статей. – М., 1977.
13. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967.
14. Выготский Л. С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1966. – С.576
15. Гинзбург Л. С. О работе над музыкальным произведением. 4-е изд-е. – М.: Музыка, 1981.
16. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. – М., 1988.
17. Зеленкова Е. В. Современные тенденции профессионального становления музыканта в вузе / Е. В. Зеленкова // «Музыка в системе культуры». Сборник статей. Выпуск 5. – Екатеринбург, 2011.
18. Зеленкова Е. В. Развитие музыкально-педагогического мышления студентов в контексте компетентного 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 двигательных 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.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И НАУКИ

Разработчик - Кудрявцев А.В./доцент, кандидат искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

Курс «Современные проблемы музыкального искусства и науки» ставит своей целью познакомить будущих ученых, претендующих на получение квалификации магистра, с основными тенденциями развития музыкальной культуры второй половины XX и начала XXI в. Изложение основного материала курса производится в ходе цикла лекций. В ходе семинарских занятий происходит знакомство студентов с образцами современных музыкологических и музыкально-публицистических работ. Кроме того, в силу междисциплинарного характера исследований в области, так или иначе связанной с медиа, автору курса представилось необходимым познакомить слушателей курса также с образцами социально-теоретического дискурса последних десятилетий.

С этой целью поставлены **задачи курса:**

- ввести студентов в проблематику современных музыкально-публицистических публикаций и академических музыковедческих исследований;
- раскрыть смысловое наполнение ряда ключевых терминов, без должного понимания которых невозможно адекватное восприятие явлений современной музыкальной культуры;
- познакомить с базовыми исследованиями в области теории культуры и социальной теории;

дать представление об искусствоведческих дискурсивных практиках нашего времени.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

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

	<ul style="list-style-type: none"> – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; – прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками постановки цели в условиях командой работы; – способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ОПК-2 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач педагогические	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе;

методики, разрабатывать новые педагогические технологии в сфере искусств	<ul style="list-style-type: none"> – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; 		
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного профессионального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; 		
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы. 		
ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; 		
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; 		
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов. 		
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</p> <p>Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 3 семестре.</p>			
Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			3

Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	36	3
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

Тема I

Введение. Концепт «Современность» в науке, литературе и публицистике XX в.

«Модерн» и «Современность» — к вопросу о смысловом наполнении этих терминов. Этимология этих терминов. «Модерн» (от *лат. modo* — «только что, недавно», связано с *modus* «мера»). «Современность» также *англ. contemporary* (со-временный) от (*лат. tempus* + *con* [с, вместе, со]).

Употребление слов «модерн», «модернизм», «модернистский» в отечественном искусствоведческом дискурсе.

Тема II

Периодизация исторического процесса и место «Современности» в ряду культурно-исторических эпох. Новое и Новейшее время и понятие «модерна» в англоязычной историографии. Идеологический характер противопоставления «Новейшей» истории и исторического «Модерна». Модерн и постмодерн.

Тема III

Формационный подход к истории и методологические предпосылки существования истории музыки в СССР. Особенности трактовки исторического развития музыкального искусства в советском музыкознании 20—40-х гг.

«Вульгарный социологизм» и его преодоление в отечественной музыкально-исторической науке. Концепция исторического развития музыкальной культуры Р. И. Грубера. Связь воззрений на музыкально-исторический процесс марксистски ориентированных музыковедов с основными положениями просвещенческой и романтической «классической» концепции культуры. Сравнительно-исторический метод как одна из ведущих тенденций развития исторического и теоретического музыкознания в СССР.

Взаимосвязь историко-музыкальных и музыкально-этнографических исследований как одна из типических сторон советского музыкознания. Специфическое понимание «народности» искусства и его идеологические предпосылки.

Тема IV

Трансформация понятия «современная музыка» в США и Западной Европе во второй половине XX в.

Социальные предпосылки возникновения массовой культуры (МК) — урбанизация, агрессивное разрушение традиционных укладов, окончательная победа крупного машинного производства и маргинализация всех других видов материальной деятельности.

Возникновение и бурное развитие технических средств коммуникации и их адаптация индустриальным обществом.

Социокультурные предпосылки возникновения МК. Появление информационной индустрии. МК и идеология. Появление индустрии досуга и коммерциализация эстетической сферы человеческой деятельности.

Возникновение индустрии развлечений и адаптация ею явлений музыкальной культуры. Возникновение массовой музыкальной культуры (ММК).

Тема V

Адаптация массовой музыкальной культурой форм музыки быта и элементов академической музыкальной культуры.

Неосинкретизм массовой музыкальной культуры. Ренессанс ряда явлений докомпозиторской музыки XVI—XVII вв. в явлениях ММК. Роль музыкальных традиций США в становлении ММК. Понятия «популярная культура» и «популярная музыка». Трудности адаптации термина «the popular music» в русском искусствоведческом дискурсе.

Тема VI

Размывание границ между историческим музыкознанием и этномузыкологией. Проникновение этнографических методов исследования в историко-музыкальные. Критика «кодексоцентризма» и ее последствия. Новое смысловое наполнение базовых базовых для музыкознания понятий «музыкального языка» и «текста». Понимание стадийного характера развития музыкального искусства.

Новое понимание языка, предложенное Ф. де Соссюром. Лингвистика и ее отличия в трактовке языковых явлений от филологии. Семиология и лингвистический структурализм.

Появление структурализма как одного из наиболее значительных направлений в гуманитарной мысли XX в. Деятельность К. Леви-Стросса, Р. Барта, М. Фуко. Критика структурализма.

Противопоставление диахронического и синхронического методов исследования культуры и «лингвистический поворот» в историографии.

Особенности восприятия трудов структуралистов за пределами Франции — в англоязычной и русскоязычной академической среде. Возникновение московско-тартуской семиотической школы. Деятельность Ю. М. Лотмана и ее значение для формирования новых подходов к анализу музыкального текста.

Особенности восприятия семиологических исследований музыковедами.

Радикальное переосмысление понятия «культура» в свете «символической концепции» культуры (Э. Кассирер, К. Гирц, Ю. М. Лотман). Расширение и видоизменение объекта исследования музыкальной науки.

Тема VII

Массовая музыкальная культура постиндустриального общества. Цифровизация медиа и маргинализация технических средств, характеризовавших медиа индустрии развлечений «аналоговой эры».

Стирание границ между «массовой» и «популярной» культурой, взаимопроникновение этих культур. Культурная фрагментация. Глобализация форм потребления образцов ММК и «Всемирная паутина».

Тема VIII

Особенности становления англоязычной университетской музыкологии и некоторые особенности понимания задач музыкальной науки во второй половине XX в.

Позитивистский характер направленности музыковедческих исследований в американских университетах 40 — 80-х гг. и его критика Дж. Керманом. «Контропозитивистский поворот» американской музыкологии и его результаты. Методологический «плюрализм» как следствие попыток «осовременивания» методов и подходов к анализу музыкального текста.

Интернационализация различных музыковедческих школ как следствие глобализации культурного пространства.

Расширение поля музыковедческих исследований. Новое понимание базовых для музыкальной науки Нового времени понятий «композитор», «опус», «автор», «исполнитель» и «слушатель». Междисциплинарность как основополагающая черта методологических установок музыковедческих исследований начала XXI в.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль осуществляется на лекционных и семинарских занятиях. В ходе лекций предполагается беглая проверка знаний в виде коллоквиума по прочитанному самостоятельно материалу. Семинарские занятия способствуют более глубокому изучению того или иного аспекта темы, изложенной на лекции. Промежуточный контроль осуществляется на зачете в конце 4 семестра, магистрант выполняет тестовое задание по пройденному материалу.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. *Адорно Т.* Избранное: социология музыки. — М.; СПб.: Университетская книга, 1998. — 445 с.
2. *Беньямин В.* Бодлер. — М.: Ad Marginem, 2015. — 224 с.
3. *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости...
4. *Берк П.* Народная культура раннемодерной Европы // Контексты современности-2: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории/ Хрестоматия. Пер. с англ. — Казань, 1998 — С. 36—45.
5. *Гириц К.* Интерпретация культур // Контексты современности: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории/ Хрестоматия. Пер. с англ. — Казань, 1995 — С. 113—116.
6. *Грубер Р. И.* Всеобщая история музыки. Ч. 1. М., 1965.
7. *Грубер Р. И.* Музыкальная культура древнего мира. Л., 1937.
8. *Джери Д.* Социология музыки и танца // Большой толковый социологический словарь. — М.: АСТ, Вече, 1999.
9. *Дианова В. М.* Постмодернизм как феномен культуры // Введение в культурологию. Курс лекций / Под ред. Ю. Н. Солониной, Е. Г. Соколова. — СПб.:СПбГУ, 2003. — С. 125—130.
10. *Живов В.* Московско-тартуская семиотика: ее достижения и ее ограничения // «НЛО» 2009, № 98. Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/98/zh5.html>
11. *Конен В. Д.* Рождение джаза. — М.: Советский композитор, 1984.
12. *Майнхоф У.* Дискурс // Контексты современности-2: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории/ Хрестоматия. Пер. с англ. — Казань, 1998 — С. 11—13.
13. *Пави П.* Дискурс // Пави П. Словарь театра. С. 80—83.
14. *Рахимова М. В.* О популярной культуре США // Знание. Понимание. Умение. — 2008. — № 4.
15. *Сарджент У.* Джаз: генезис, музыкальный язык, эстетика. — М.: Музыка, 1987 г. Теоретическая культурология
16. *Томпсон Дж. Б.* Основные концепции культуры // Контексты современности: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории/ Хрестоматия. Пер. с англ. — Казань, 1995 — С. 87—93.
17. *Уильямс Р.* Понятие культуры // Там же. С. 84—87.
18. *Харлан М. Г.* Народно-русская музыкальная система и проблема происхождения музыки // Ранние формы искусства. — М., 1972. — С. 221 — 274.
19. *Цалер И.* Популярная музыка XX века: джаз, блюз, рок, поп, кантри, фолк, электроника, соул. — М. 2017.

20. *Штумпф К.* Происхождение музыки. — Л., 1927.
21. *Ясперс К.* Власть массы // Призрак толпы. — М.: Алгоритм, 2007.

Дополнительная литература

1. *Kerman J.* *Contemplating music: Challenges to musicology.* Cambridge: Harvard University Press, 1985.
2. *Negus K.* *Popular music in theory.* Polity Press, 1996.
3. *Taruskin R.* *Nationalism* // *The New Grove dictionary of music and musicians.* 2nd edition. V. 17. 2001.
4. *Агратина Е. Е.* История зарубежного и русского искусства XX века : учебник и практикум для среднего профессионального образования. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 317 с.
5. *Бирюкова Т.А.* Гипертекстовая онлайн-журналистика: История возникновения (на примере электронного журнала FEED) // Вестник Московского ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2017. №3.
6. *Визель М.* Поздние романы Итало Кальвино как образцы гипертекста // <https://www.netslova.ru/viesel/viesel.htm>
7. *Давыдов Ю.* Идея рациональности в социологии музыки Теодора Адорно // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 3. М., 1976. — С. 49 — 105.
8. *Копосов Н. Е.* Лингвистический поворот // Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 2001. С. 284—294.
9. *Лиотар, Ж. Ф.* Состояние постмодерна / Шмако Н.А. (пер.) с фр. — СПб.: Алетейя, 1998. — 160 с.
10. *Семёнов Ю.* Философия истории // Современные тетради, 2003 ISBN 5-88289-208-2 (монография). Режим доступа: http://scepsis.net/library/id_1065.html
11. *Тубли М. П.* «Антонио Сант-Элиа: от модерна к футуризму». Архитектура мира. Материалы конференции «Проблемы истории архитектуры», выпуск 1, ВНИИТАГ. М., 1992.
12. *Хобсбаум Э.* Век Революции. Европа 1789—1848 / Пер. с англ. Л. Д. Якуниной. — Ростов н/Д: Феникс, 1999. — 480 с.
13. *Чучин-Русов А. Е.* Гендерные аспекты культуры // Общественные науки и современность. — М., 1996. №6. — С. 71—86.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ

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

I. Цели и задачи дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5 Способен анализировать и учитывать разноеобразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<i>Уметь:</i> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;

	<ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ПК-2 Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Стиль как категория культуры и искусства.

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

Тема 2. Интерпретация произведения искусства.

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

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

Тема 3. Устные и письменные традиции музыкального профессионализма.

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

Тема 4. Особенности исполнительского стиля в музыке эпохи барокко.

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

Мелизматика и ее различные школы. Французские клавесинисты.

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

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

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

Аутентичные инструменты.

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

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

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

Характеристика деятельности музыканта эпохи барокко и раннего Просвещения: универсальный характер творчества, композитор как интерпретатор собственных сочинений. Общая характеристика исполнительских традиций в связи с национальными

композиторскими школами (Италия, Франция, Германия, Австрия). Взаимовлияние композиторских школ и национальных исполнительских стилей.

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

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

Переход от барокко к классицизму: основные художественно-эстетические тенденции. Основные параметры изменений музыкального языка. Общая характеристика классического стиля в музыке (Л.В. Кириллина). Обогащение средств исполнительской выразительности в музыкальном искусстве конца XVIII в. Развитие инструментальной виртуозности, завершение формирования симфонического оркестра, переворот в области исполнительской динамики. Выдвижение молоточкового фортепиано – предшественника современного рояля. Стремление композиторов к точной записи нотного текста и фиксации исполнительских указаний. Неактуальность искусства импровизации. Композиторские каденции в инструментальных концертах. Формирование профессиональных учебных заведений и дифференциация музыкальных дисциплин: основные принципы обучения музыкантов-исполнителей в европейских консерваториях.

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

Тема 6. Исполнительское искусство романтизма – XIX век.

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

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

Новые пространственно-акустические условия музицирования в большом концертном зале, их воздействие на музыкальный инструментарий и способы звукоизвлечения. Формирование нового типа музыканта-интерпретатора. Сольные Klavier-и Violinabend'ы, развитие квартетного музицирования. Исполнительская деятельность крупнейших музыкантов (Ф. Давида, Й. Иоахима, Ф. Листа, А. Г. Рубинштейна и др.) Формирование исполнительских школ, направлений и стилей, связанных с различным пониманием задач музыкального искусства, с исполнением музыки разных эпох (в частности, старинной музыки), различного общественного назначения. Развитие национальных исполнительских школ. Создание ряда новых музыкальных инструментов (изобретение аккордеона (1829) К. Демианом, саксофона (патент 1846 г.) Адольфом Саксом, ряда духовых инструментов для оркестра Р. Вагнера и др.). Возникновение различных форм закрепления интерпретации – исполнительской редакции и транскрипции.

Изобретение на рубеже XIX –XX вв. грамзаписи – средства фиксации конкретного исполнительского процесса и распространения музыкальной культуры в обществе.

Тема 7. Исполнительские стили XX века.

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

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

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

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

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

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущей аттестации:

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. – М.: Практика, 1995. – 432 с.
2. Аркадьев М.А. Временные структуры новоевропейской музыки (опыт феноменологического исследования). – М.: Библос, 1992. –168 с.
3. Арнонкур Н. Музыка барокко. Путь к новому пониманию. – М.: Палладио, 2019. – 247 с.
4. Арнонкур Н. Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки. – М., Палладио., 2018. – 258 с.
5. Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации (XVI – первая половина XVIII века). – М.: Московская гос. консерватория, 1997. – 571 с.
6. Березин В.В. Музыканты королей Франции. – М.: Современная музыка, 2013. – 384 с.
7. Бобровский, В.П. Тематизм как фактор музыкального мышления: Очерки. Вып.1 : Моцарт, Бетховен, Шопен, Шуман/ В. П. Бобровский. - 2-е изд., доп.. - М.: URSS, 2010. - 272 с.: нот.
8. Боэций, А.М.С. Основы музыки/ А.М.С. Боэций; подготовка текста, пер. с латинского и комментарий С.Н.Лебедева; Московская гос. консерватория. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2012.
9. Глядешкина, З.И. Гармония в музыке венских классиков: Лекция по курсу "Гармония" для студ. музыкальных вузов/ З. И. Глядешкина; РАМ им. Гнесиных. - М., 1998.
10. Гуренко, Е. Исполнительское искусство: методологические проблемы/ Е. Гуренко; Новосибирская консерватория. - Новосибирск, 1985. - 88 с.
11. Дехант Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации. – Н. Новгород: Деком, 2000. – 448 с.
12. Дирижер и оркестр: сб. ст. – Казань: Казанская гос. консерватория, 2008. – 228 с.
13. Дулат-Алеев В.Р. Структурные уровни в старинной двухчастной форме (к теории музыкальных форм эпохи барокко) // От Ars nova к новой музыке. – Казань: Казанская гос. консерватория, 2008.

14. Дулат-Алеев В.Р., Дулат-Алеев Д. Как пианист стал концертмейстером: Из истории нотной записи аккомпанирующей партии // Концертмейстерское искусство. Теория, история, практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 19 ноября 2015 г.). Казань: КГК, 2016. С. 142–170.
15. Дулат-Алеев В.Р., Дулат-Алеев Д. Как пианист стал концертмейстером: Из истории нотной записи аккомпанирующей партии // Концертмейстерское искусство. Теория, история, практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 19 ноября 2015 г.). Казань: КГК, 2016. С. 142–170.
16. Ефимова, И.В. Источниковедение древнерусского церковно-певческого искусства [Текст]: учебное пособие/ Ефимова, И.В.. - Красноярск, 2000. - 142 с..
17. Задерацкий, В. Музыкальная форма. Вып. 2 / В. Задерацкий; Московская гос. консерватория. - М.: Музыка, 2008.
18. Задерацкий, В. Полифоническое мышление И.Стравинского / В. Задерацкий. - М.: Музыка, 1980 287с.
19. История зарубежной музыки. XX век : Учебное пособие /Сост. и общ. ред. Н.А. Гавриловой. – М., Музыка, 2005. – 576 с.
20. Кириллина Л.В. Беховен. – М.: Молодая гвардия, 2015. – 495 с. – (Жизнь замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1550).
21. Кириллина Л.В. Гендель. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 479 с. – (Жизнь замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1634).
22. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Ч. 3. – М.: Композитор, 2007. – 377 с.
23. Кюрегян Т.С. Форма в музыке VII-XX веков. М.
24. Ландовска В. О музыке. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2005. – 368 с.
25. Лебедев, С. Musica latina: латинские тексты в музыке и музыкальной науке/ С. Лебедев, Р. Поспелова. - СПб.: Композитор, 2000. - 256 с.
26. Лобанова, М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики/ М. Лобанова. - СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 336 с.. - (Письмена времени).
27. Лосев, А.Ф. Музыка как предмет логики/ А. Ф. Лосев. - М.: Академический Проект, 2012. - 202 с.. - (Философские технологии).
28. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. Изд. 2-е, испр. М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2015. – 624 с.
29. Мартынов, В.И. Конец времени композиторов / В. И. Мартынов. - М: Русский путь, 2002. - 294 с.
30. Опера в музыкальном театре: история и современность: сб. ст. М.: РАМ им Гнесиных, Гос институт искусствознания, 2016. – 396 с.
31. Панаиотиди, Э. Философия музыкального воспитания Б.Реймера: "за" и "против"/ Э. Панаиотиди //Музыкальная психология и психотерапия. - 2011. - №1. - С.4-17; 2011.-№2.-С.4-17.
32. Симакова, Н.А. Контрапункт строгого стиля и fuga. История. Теория. Практика: учебное пособие для комп., ист.-теор. и дир.-хор. фак. муз. вузов. Вып. 2: Fuga: её логика и поэтика/ Н. А. Симакова. - М.: Композитор, 2007. - 800 с.: нот.
33. Соколов, А. Музыкальная композиция XX века. Диалектика творчества: исследование/ А. Соколов. - 2-е изд.. - М.: ИД Композитор, 2007. - 272 с.
34. Сохор, А.Н. Социология и музыкальная культура / А. Н. Сохор. - М.: Сов. композитор, 1975. - 201 с.

35. Социология музыки. Новые стратегии в гуманитарных науках: сборник статей/ РАМ им.Гнесиных; ред., сост. В. Валькова, ред., сост. Е. Ключникова. - М., 2011.
36. Философия русской культуры / В. К. Егоров. - М.: Изд. РАГС, 2006. - 550 с.
37. Холопов Ю. Введение в музыкальную форму. – М.: Московская гос. консерватория, 20
38. Холопова, В. Специальное и неспециальное музыкальное содержание/ В.Холопова; Московская гос. консерватория. - 2-е изд.. - М., 2008. - 31 с.
39. Холопова, В. Формы музыкальных произведений: учебник. Спб, Лань, 200
40. Чинаев В.П. Исполнительские стили в контексте художественной культуры XVIII-XX веков (на примере фортепианного искусства): Автореф. дис... д-ра искусствоведения. – М.: Московская гос. консерватория, 1995. – 48 с.

Дополнительная литература

1. Алексеев А.Д. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX - первой половины XX века. - М., 1995. - 328 с.
2. Бенюмов М.И. О функциях и принципах взаимодействия исполнительских и композиторских элементов музыкального произведения // Выразительные средства музыки. - К., 1988.
3. Бочкарев Л. Психологические аспекты подготовки музыкантов-исполнителей к концерту // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 43-58 / ГМПИ им. Гнесиных.
4. Бочкарев Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии, № 1, 1975.
5. Бочкарев Л. Психологические аспекты формирования готовности музыкантов-исполнителей к публичному выступлению // Автореф. дис... канд. психолог. наук. - М., 1980.
6. Бочкарев Л. Публичное выступление музыканта-исполнителя в свете психологии личности // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 59-83 / ГМПИ им. Гнесиных.
7. Браудо И. А. Артикуляция: О произношении мелодии. - Л.: Музгиз, 1961. - 198 с.
8. Григорьев В.Ю. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации // Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. - М.: Музыка, 1988. - Вып. 1. - С. 69-86.
9. История русской музыки в 10-и томах. – М.: Музыка, 1983-2004:
10. Капустин Ю. В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни. - Л.: Музыка, 1985. - 160 с.
11. Корыхалова Н.П. Бытийный статус музыкального произведения и проблемы музыкально-исполнительского искусства: Автореф. дис. ... доктора искусствоведения. - М., 1981.
12. Кузнецов А.А. Акустика музыкальных инструментов. - М.: Легпромбытиздат, 1989.
13. Назайкинский Е., Рагс Ю. Восприятие музыкальных тембров и значение отдельных гармоник звука // Применение акустических методов исследования в музыкознании. - М., 1964. - С. 3-17.
14. Раабен Л. Наука о музыкальном исполнительстве как область советского музыкознания // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 6-7. - Л., 1967.

15. Сапонов М. Искусство импровизации. - М.: Музыка, 1982.
16. Скребков С.С. К вопросу об исполнительской трактовке музыкальных произведений // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 17-23.
17. Скребков С.С. Композитор и исполнитель // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 9-16.
18. Смирнов М. К вопросу о национальном исполнительском стиле // Эстетические очерки. Вып. 4. - М.: Музыка, 1977. - 224 с.
19. Том 1. XVII век. Музыка в быту высших классов и при дворе. Музыка в первом русском театре (с. 189-202).
20. Том 10Б. 1890-1917-е годы. Музыкальный театр (с. 38-289); Концертная жизнь (с. 290-391).
21. Том 2. XVIII век. Итальянская опера (с. 91-129); Французская комическая опера (с.129-152).
22. Том 3. XVIII век. Концертная жизнь (с. 242-274); Музыкальный театр (с. 275-315).
23. Том 4. 1800-1825 гг. Оперный театр (с. 25-61); Балетный театр (с. 62-91); Концертная жизнь (с. 251-280).
24. Том 5. 1826-1850 гг. Музыкальный театр (с. 283-321); Концертная жизнь (с. 322-369).
25. Том 6. 50-60-е годы XIX века. Концертная жизнь (с. 188-234); Музыкальный театр (с. 235-300).
26. Том 8. 70-80-е годы XIX века. Музыкальный театр (с. 246-407); Концертная жизнь (с. 336-407).
27. Холопова В. Русская музыкальная ритмика. - М., 1983.
28. Цукерман В. С. Музыка и слушатель: Опыт социологического исследования. - М.: Музыка, 1972. - 204 с.
29. Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы // Музыкальное исполнительство и современность. - М.: Музыка, 1988.
30. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия/ Отв. ред. Н.А.Хренов, А.С.Мигунов; Гос. инст. искусствознания. - М.: Прогресс-Традиция, 2007. - (Academia XXI; Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).
31. Якупов А. Н. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. - М., 1995.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Разработчик: *Ферулев Сергей Владимирович, профессор*

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является изучение накопленного опыта в области педагогики обучения дирижёрской профессии, подготовка к осуществлению практической деятельности в качестве преподавателей оркестрового дирижирования в учебных заведениях среднего и высшего звена профессионального образования.

Задачи дисциплины:

- углубленное изучение комплекса научно-методических знаний, необходимых для преподавания оперно-симфонического дирижирования;
- знакомство с методами преподавания, направленными на развитие индивидуальных способностей и возможностей студентов училищ и ВУЗов, готовящихся стать профессиональными дирижёрами;
- освоение комплекса приемов работы с будущими дирижёрами над музыкальным произведением, способами преодоления мануальных недостатков в технике дирижирования студентов;
- знакомство с педагогическим репертуаром и принципами его подбора;
- овладение методикой проведения уроков и составления индивидуальных программ; расширение кругозора студентов путем привлечения материалов смежных дисциплин.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 	
<p>УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками постановки цели в условиях командой работы; – способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 	
<p>ОПК-2 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач педагогические методики, разрабатывать новые педагогические технологии в сфере искусств</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного профессионального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; 	
	<p><i>Владеть:</i></p>	

	<ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы. 	
ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основами критического анализа научных текстов. 	
ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки и специальностям в области искусства и культуры и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру профессионального образования в сфере культуры и искусства; – лучшие отечественные и зарубежные методики преподавания специальных дисциплин; – психофизические особенности обучаемых разных возрастных групп; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы и средства организации и управления педагогическим процессом; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования; – свободно ориентироваться в вокально-методической литературе; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин. 	
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</p> <p>Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 3 семестре.</p>		

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

IV. Содержание дисциплины.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Роль дублирующих жестов и правильное их выполнение.

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

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

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

Тема 11. Семинар по пройденному материалу.

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

Тема 12. Обзор общей системы афтактов.

Строение дирижёрского жеста и роль отдачи в процессе музицирования

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

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

Роль отдачи в неполных афтактах.

Бифункциональность движений в междольных афтактах.

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

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

Особенности «московской» и «ленинградской» дирижёрских школ.

Общее и различное в этих школах и их смешение

в современной дирижёрской технике

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

Тема 15. Управление внутрислоевым ритмическим заполнением.

Фермата и техника показа и снятия фермат в различных вариантах

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

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

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

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

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

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

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

Тема 19. Интонирование в музыке,

интонационные связи между звуками в музицировании

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

Тема 20. Семинар по пройденному после первого семинара материалу

Тема 21. Принципы составления индивидуальных программ

по дирижированию для студентов средних специальных учебных заведений и музыкальных вузов

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

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

Определение состава оркестра. Разметка архитектоники партитуры, Особые обозначения в партитуре. Составление тонального плана и определение формы. Освоение драматургии произведения и поиск наиболее выразительных дирижёрских средств в её отображении. Расстановка исполнительских штрихов и определение штрихов в дирижировании произведением. Определение репетиционного плана подготовки произведений в оркестре.

Тема 23. Формы и методы преподавания лекционных курсов по теории техники дирижирования в средних и высших специальных учебных заведениях

Характеристика лекционного метода. Единство образовательных и воспитательных задач.

Типы лекций: вводные, обзорные, установочные, учебно-программные. Формы лекций: лекция-монолог, лекция-беседа.

Содержание лекции. Требования к лекции: научность, доступность, наглядность.

Структура лекции. Взаимосвязь содержания и структуры.

Стиль чтения лекции. Культура речи. Контакт с аудиторией.

Рациональные способы конспектирования лекции учащимися.
Формы проведения семинаров. Их содержание и структура.
Критерии оценки выступлений обучающихся на семинарах.

Тема 24. Итоговый семинар по всему курсу

Опрос по всему пройденному материалу.

Тема 25. Организация и ведение педагогической практики
по обучению дирижированию

Цели и задачи практики по обучению дирижированию.

Виды практики: ассистентская – работа в качестве помощника основного преподавателя дирижирования; наблюдение – посещение уроков и изучение опыта высококвалифицированных специалистов; активная – самостоятельное ведение дирижёрских уроков.

Роль руководителя педагогической практики.

Методы руководства педагогической практикой. Организация педагогической практики.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся проводится в соответствии с рабочим учебным планом в 3 семестре в виде зачета.

Примерные вопросы к зачету:

1. Цель и задачи курса «Методика преподавания дирижирования». Специфика дирижерской педагогики.
2. Урок по дирижированию. Цели и задачи урока. Работа над партитурой.
3. Принципы постановки дирижерского аппарата.
4. Типичные ошибки в освоении дирижерской техники.
5. Все виды афтактов и методика их освоения.
6. Штрихи в дирижёрской технике и методика их освоения.
7. Различные технические приёмы (показы вступлений, снятия, ферматы и др. и методика их обучения).
8. Комплекс физических упражнений на освобождение аппарата, формирование правильных жестов и др.
9. Письменные теоретические работы в классе по специальности.
10. Составление индивидуальных планов по специальности.
11. Принципы подбора учебного репертуара.
12. Организация и ведение дирижерской практики. Виды практики.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Алексеева М. Как читать лекцию в разных аудиториях. М., 1979
2. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. / Вопросы теории и практики дирижирования/. – М., Сов. композитор, 1981
3. Гинзбург Л. На пути к теории. //Дирижёрское исполнительство. – М., 1976
4. Еремиаш О. Практические советы по дирижированию. – М., 1964
5. Еремиаш Г. Психология дирижирования. – М., 1983
6. Казачков С. А. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967
7. Малько Н. Основы техники дирижирования. – М., Л., 1965

8. Мусин И. Техника дирижирования. Л., 1968
9. Мусин И. О воспитании дирижёра. – Л., Музыка, 1987
10. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – М., Музыка, 2006
11. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – Л., 1984

Дополнительная литература:

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Изд. 2. Л., 1973
2. Ержемский Г. Закономерности и парадоксы дирижирования. – СПб., 1993
3. Бауэр-Лехнер Н. Воспоминания о Густаве Малере. // Дирижёрское искусство – М. 1976
4. Берлиоз. Дирижёр оркестра. – М.- СПб., 1893. , 3 М., 1912
5. Боулт А. Мысли о дирижировании // Исполнительское искусство зарубежных стран. Выпуск 7. – М., 1975
6. Казачков С. А. От урока к концерту. / Казань, 1990
7. Как учат музыке за рубежом. Сост. Харгривз Дж., Норт А. М., 2009
8. Кондрашин К. Мир дирижёра. Технология вдохновения. – Л., 1976
9. Поляков О. Язык дирижирования. – Киев, 1987

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

Реализация дисциплины «Методика обучения игре на фортепиано» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ТЕОРИЯ ТЕХНИКИ ДИРИЖИРОВАНИЯ

Разработчик – Ферулев С.В., профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «Теория техники дирижирования»: подготовка профессионального музыканта, глубоко и разносторонне эрудированного в области истории и теории искусства дирижирования.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов научных представлений об историческом пути развития дирижерского искусства;
- расширение кругозора и эрудиции студентов в вопросах истории и теории дирижирования;
- воспитание творческого отношения к исполнительской деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности	<i>Знать:</i> — значительный по объему профессиональный репертуар; — методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
	<i>Уметь:</i> — публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; — создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
	<i>Владеть:</i> — навыками создания или воспроизведения произведений искусства; — профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, ведется в течение 1 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	19	1	-
Самостоятельная работа		53		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема 1.1. Истоки коллективного музицирования, способы музыкального управления и их эволюция. Нерасчлененное искусство Древнего мира. Обрядово-бытовой характер музицирования. Неотделимость создания музыки от ее исполнения. Музыка в эпоху Античности. Древнегреческая трагедия – чудо художественного синтеза разных видов искусства. Первые опыты управления коллективным музицированием в эпоху Античности. Шумовой и жестовый способы управления. Орchestra и корифей в Древней

Греции. Батута в Древнем Риме. Хейрономия как средство музыкального руководства в эпоху Средневековья. Ансамблевое исполнение и управление им в практике странствующих музыкантов. Зарождение функциональной гармонии и как следствие того, появление инструментальной музыки и зарождение оркестровой культуры в эпоху Возрождения. Появление оперы. Капеллы и капельмейстеры. Новые формы и жанры концертного музицирования в эпоху Барокко. Постепенное разделение оркестров на оперные и концертные. Бассо-континуо как центр управления музыкальным коллективом. Совмещение дирижирования с игрой на каком-либо музыкальном инструменте. Практика двойного дирижирования в опере и крупных вокально-инструментальных коллективах. Постепенное освобождение капельмейстера от игры в оркестре на рубеже XVIII – XIX столетий. Появление дирижерской палочки в 20-х годах XIX века. Окончательное утверждение функций капельмейстера как руководителя коллектива музыкантов и репетиционно-концертного процесса.

Тема 1.2. Теория дирижирования в XVIII веке. Семинар по работам: Кванц И. – «Опыт наставления по игре на поперечной флейте», Юнкер К. – «Некоторые важнейшие обязанности капельмейстеров».

Раздел II ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ О ДИРИЖЕРСКОМ ИСКУССТВЕ

Тема 2.1. Музыкальная мысль XIX века о теории, практике и эстетике дирижирования. Семинар по книгам и статьям: Берлиоз Г. – «Дирижер оркестра», «Мемуары», Вагнер Р. – «О дирижировании», Лист Ф. – «Письмо о дирижировании», Шюнеман Г. – «О Листе», Шуман Р. – «Франц Лист», Зилоти А. – «Мои воспоминания о Листе».

Тема 2.2. Музыкальная мысль конца XIX – начала XX столетий о дирижировании. Семинары по книгам и статьям: «Артур Никиш и русская музыкальная культура. Воспоминания. Письма. Статьи», Малер Г. – «Письма. Воспоминания», Штраус Р. – «Замечания к исполнению симфоний Бетховена», «Десять «золотых» правил, записанных в альбом молодому дирижеру», Вейнгартнер Ф. – «О дирижировании», «Исполнение классических симфоний: советы дирижерам», Лазер А. – «Современный дирижер», Кан-Шпейер Р. – «Руководство по дирижированию», Гинзбург Л. – «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования».

Тема 2.3. Немецкая музыкальная мысль XX века о дирижировании. Семинар по книгам: «Беседы с Отто Клемперером», Клемперер О. – «Воспоминания», Вальтер Б. – «О музыке и музицировании», «Тема с вариациями», Фуртвенглер В. – «Из литературного наследия», Шерхен Г. – «Учебник дирижирования», Гинзбург Л. – «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования», «Дирижерское исполнительство. Практика, теория, эстетика».

Тема 2.4. Английская музыкальная мысль XX века о дирижировании. Семинар по книгам: Боулт А. – «Мысли о дирижировании», Вуд Г. – «О дирижировании», Гинзбург Л. – «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования».

Тема 2.5. Французская музыкальная мысль XX века о дирижировании. Семинар по книгам: Ансерме Э. – «Беседы о музыке», «Статьи о музыке и воспоминания», Мюнш Ш. – «Я – дирижер», Маркевич И. – «Органый пункт», «Беседы с Игорем Маркевичем», Гинзбург Л. – «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования».

Тема 2.6. Американская музыкальная мысль XX века о дирижировании. Семинар по книгам: Лайнсдорф Э. – «В защиту композитора», Стоковский Л. – «Музыка для всех нас», Бернстайн Л. – «Концерты для молодежи».

Тема 2.7. Зарубежная теория дирижирования сегодня. Семинар по книгам: Арнонкур Н. – «Бах, Монтеверди, Моцарт – мои современники», Лебрехт Н. – «Кто убил классическую музыку?», «Маэстро Миф», «Шедевры или безумие».

Раздел III ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ О ДИРИЖЕРСКОМ ИСКУССТВЕ

Тема 3.1. Истоки дирижерского искусства в России. Ратное дело и церковное хоровое пение как истоки дирижерского искусства в России. Традиции народного инструментального исполнительства. Становление оркестрового исполнительства в России в эпоху Петровских преобразований. Полковые немецкие хоры (оркестры), музыкальное рекрутство. Крепостные музыкальные и драматические театры, в которых важная роль принадлежала музыке и оркестру. Культ итальянской оперы в России, щедро поддерживаемый императорским двором. Первые русские профессиональные композиторы. М.И. Глинка об оркестре и о дирижировании. Основание Русского музыкального общества. Бесплатная музыкальная школа. Открытие консерваторий в Петербурге и Москве. Императорские театры. Придворная певческая капелла. Придворный оркестр. Гастроли Г. Берлиоза, Р. Вагнера и других западных дирижеров в России. Встречи с русскими музыкантами и влияние на формирование традиций отечественной дирижерской школы.

Тема 3.2. Русская музыкальная мысль XIX века о дирижировании. Семинар по книгам и статьям: Кюи Ц. – «Избранные статьи», Римский-Корсаков Н. – «Летопись моей музыкальной жизни», «Эпидемия дирижерства», Сидельников Л. – «Чайковский – дирижер», Стасов В. – «Статьи о музыке».

Тема 3.3. Русская музыкальная мысль начала XX века о дирижировании. Семинар по книгам: Астров А. – «Деятель русской музыкальной культуры С.А. Кусевицкий», Малько Н. – «Рахманинов – дирижер», Сараджев К. – «Статьи, воспоминания», Купер Э. – «Статьи и воспоминания. Материалы».

Тема 3.4. Крупнейшие отечественные дирижеры первой половины XX века о своем искусстве. Семинар по книгам и статьям: Малько Н. – «Воспоминания. Статьи. Письма», «Основы техники дирижирования», Гаук А. – «Мемуары. Избранные статьи. Воспоминания современников», Голованов Н. – «Сборник статей и воспоминаний», Пазовский А. – «Дирижер и певец», «Записки дирижера», Самосуд С. – «Статьи. Воспоминания. Письма», Мелик-Пашаев А. – «Воспоминания. Статьи. Материалы», Гинзбург Л. – «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования».

Тема 3.5. Е. Мравинский и Н. Рахлин о дирижировании. Семинар по книгам: «Натан Рахлин. Статьи. Воспоминания. Интервью», Мравинский Е. – «Дневники».

Тема 3.6. Н.П. Аносов, Л.М. Гинзбург, К.П. Кондрашин и Б.Э. Хайкин о дирижировании. Семинар по книгам: Аносов Н. – «Литературное наследие. Переписка. Воспоминания», Гинзбург Л. – «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования», «Дирижерское исполнительство. Практика, теория, эстетика», Кондрашин К. – «Мир дирижера», «О дирижерском искусстве», «О дирижерском прочтении симфоний Чайковского», Ражников В. – «Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни», Хайкин Б. – «Беседы о дирижерском мастерстве».

Тема 3.7. Г.Н. Рождественский о дирижировании. Семинар по книгам Г.Н. Рождественского: «Дирижерская аппликатура», «Мысли о музыке», «Преамбулы», «Треугольники».

Тема 3.8. И.А. Мусин и Г.Л. Ержемский о дирижировании. Семинар по книгам: Ержемский Г. – «Психология дирижирования. Некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом», «Дирижеру XXI века»; Мусин И. – «Техника дирижирования», «О воспитании дирижера. Очерки», «Язык дирижерского жеста».

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Основная литература:

1. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования Н.А. Малько. — Санкт-Петербург: Композитор, 2015. — 252 с.[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73040>

2. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании: учебное пособие / Ф. Вейнгартнер ; под ред. Малько Н.А.— Санкт-Петербург: Композитор, 2015. —56 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа:<https://e.lanbook.com/book/63274>

Дополнительная литература:

1. Еремиаш О. Практические советы по дирижированию. – М., 1964
2. Казачков С. Дирижёрский аппарат и его постановка. – М., 1967
3. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М., 1972
4. Колесса Н. Основы техники дирижирования. – Киев, 1981
5. Малько Н. Основы техники дирижирования – М., 1965
6. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967
7. Хайкин Б. Беседы о дирижёрском ремесле. М., 1984
8. Авксентьев Г. За дирижёрским пультом. – Ростов, 1962
9. Агафонников Н. Симфоническая партитура. – Л., 1967
10. Ансерме Э. Беседы о музыке. – Л., 1985
11. Безбородова Л. Дирижирование. – М., 1985. Пособие.
12. Бернштейн Л. Музыка – всем. – М., 1975
13. Берлиоз Г. Дирижёр оркестра. // Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. – М., 1975
14. Благодатов Г. История симфонического оркестра. – Л., 1969
15. Вальтер Б. О музыке и музицировании. // Исполнительское искусство зарубежных стран. – М., 1962. Вып. 1.
16. Вальтер Б. Тема с вариациями. // Исполнительское искусство зарубежных стран. – М., 1969. Вып. 4.
17. Богданов-Березовский В. Советский дирижёр. – Л., 1956
18. Вейнгартнер Ф. О дирижировании.
19. Вуд Г. О дирижировании. – М., 1968
20. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. – Л., М., 1975
21. Ержемский Г. Психология дирижирования. – М., 1988
22. Ержемский Г. Закономерности и парадоксы дирижирования. - С-Пб., 1993
23. Ержемский Г. Некоторые вопросы психофизиологии дирижирования. – М., 1992
24. Зряковский Н. Симфонический оркестр и партитура. – М., 1963
25. Искусство Артуро Тосканини. – Л., 1974. Составитель Л. Тарасов.
26. Клемперер О. Беседы об искусстве. – М., 1989
27. Кондрашин К. Мир дирижёра. – М., 1976
28. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. – Л., М., 1970
29. Кондрашин К. О дирижёрском прочтении симфоний П. И. Чайковского. - М., 1977
30. Маркевич И. Органный пункт. // Исполнительское искусство зарубежных стран. – М., 1970. Вып. 5.
31. Мюнш Ш. Я – дирижёр.
32. Пазовский А. Записки дирижёра. – М., 1966
33. Ражников В. Кирилл Кондрашин рассказывает. – М., 1989

34. Рождественский Г. Мысли о музыке. – М., 1976
35. Светланов Е. Музыка сегодня. – М., 1985
36. Стоковский Л. Музыка для всех нас. – М., 1959
37. Робинсон П. Караян. – М., 1981
38. Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. – Л., 1976
39. Фуртвенглер В. Статьи. Беседы. Из записных книжек. // Исполнительское искусство зарубежных стран. – М., 1966. Вып. 2.
40. Хайкин Л. Беседы о дирижёрском ремесле. – М., 1984
41. Штраус Р. Десять «золотых» правил, записанных в альбом молодому дирижёру // Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. – М., 1975

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Теория техники дирижирования» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1 семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущего контроля:

– устные (собеседование)

– письменные (форматирование текста в документе, выполнение заданий).

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины

ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРНЫХ ПАРТИТУР

Разработчик: *Ферулев Сергей Владимирович, профессор*

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является изучение истории музыкального театра и особенностей его функционирования в современных условиях, интерпретация музыкально-театрального произведения как целостного феномена, а также приобретение соответствующей техники и умения дирижирования оперными спектаклями.

Задачи дисциплины:

формирование навыков анализа оперного сочинения в соотношении литературно-драматического, музыкального, сценического компонентов;

• понимание историко-стилевых процессов в западноевропейском и отечественном музыкальном театрах, природы театрального синтеза в историческом контексте исторического процесса;

• знание основ музыкально-театрального дела, функций театральных профессий, истории их становления и развития;

• овладение методами анализа режиссерских интерпретаций музыкально-театрального произведения, музыковедческой интерпретации постановок, созданных в русле аутентичной практики и режиссерского театра.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Изучение оперных партитур» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией.
	<p><i>Знать:</i></p>

ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
	<i>Владеть:</i> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром.
ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	<i>Знать:</i> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
	<i>Уметь:</i> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства;
	<i>Владеть:</i> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			4	8
Контактная работа, в т.ч. контроль	5	102	3	Э
Самостоятельная работа		78		
Общая трудоемкость		180		

IV. Содержание дисциплины.

Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Рождение оперы.

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

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

Роль Монтеверди в становлении оперы как жанра.

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

Тема 2. Типы музыкальных театров.

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

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

Тема 3. Венецианская барочная опера

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

Тема 4. Опера и балет во Франции

Французская оперная традиция XVII века – между барокко, классицизмом и рококо. Жанр лирической трагедии, комедии с музыкой, оперы-балета. Взаимоотношение слова, музыки, движения, декорационного искусства.

«Армида» Люлли и «Паладины» Рамо (В. Кристи) – взаимодействие режиссерского театра и исторически информированного исполнительства (видео).

Тема 5. Неаполитанская опера XVIII века

Оперные жанры XVIII века – *seria*, интермеццо, диалектная комедия, *buffa*. Соотношение драмы и музыки в этих жанрах. Расцвет вокального исполнительства в итальянской серьезной опере. Жанровые разновидности комической оперы.

«Артакеркс» Л. Винчи – одна из вершин итальянского бельканто (видео). Типы арий, эстетика «светотени», вокальная техника.

Тема 6. Опера и балет в эпоху Просвещения

Новые эстетические идеалы второй половины XVIII века. Музыкальная драма и опера *buffa*. Французская и немецкая (зингшпиль) комические оперы. Новый подход к сюжету, партии персонажа, новые оперные формы. Опера и идеология. Драматический балет.

Современные интерпретации опер Моцарта (видео).

Балет «Дон Жуан» Глюка и Анджелини (видео).

Тема 7. Романтическая опера в Италии, Германии, Франции

Новые идеи, сюжеты, драматургические принципы в романтической опере. Понятие «национализма» и «историзма» в опере. Эволюция стиля бельканто. Реализм и романтизм в декорационном искусстве.

«Золушка» Россини (видео).

«Гугеноты» Мейербера (видео).

Тема 8. Русская классическая опера

Рождение оперы в России. Западноевропейские влияния. Роль итальянской оперы в придворной жизни XVIII века. Формирование национальных исполнительских сил (певцы, оркестранты). Первые русские оперы. Оперы Глинки — диалог с западноевропейской традицией.

«Руслан и Людмила» Глинки в свете режиссерских экспериментов.

Тема 9. Современные тенденции в постановке романтических опер

Сравнение одной из ключевых опер (оперных сцен) эпохи романтизма в исполнении ряда выдающихся певцов и певиц.

Тема 10. Романтический балет

Романтический балет – классика балетного искусства. Новерр и его роль в балетном театре. Знаменитые танцовщики и балерины.

Тема 11. Судьбы оперного и балетного жанра в XX–XXI вв.

Новые оперные жанры. Понятие литературной оперы. Опера и принципы эпического театра. Мелодрама. Моноопера. Медиа-опера. Современные тенденции в хореографии.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Изучение оперного и балетного репертуара» установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета и экзамена. Формой текущего контроля является семинарское занятие.

В течение курса студент выполняет два-три практических задания, которые состоят в написании аннотаций к оперным или балетным постановкам. Экзамен включает обсуждение аннотаций и собеседование по проблематике курса.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература

1. Музыкальный театр: искусство, социум, бизнес: К 200-летию со дня рождения Дж. Верди и Р. Вагнера: сборник научных трудов / ред.-сост. Крылова А.В. – Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2014 — 208 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://e.lanbook.com/book/66269>

2. Красовская, В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века / В.М.Красовская. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2008 — 384 с. [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1955>

3. Красовская, В.М. Русский балетный театр второй половины XIX века / В.М. Красовская. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2008 — 688 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1956>

б) Дополнительная литература

1 Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017 — 456 с.

[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91845>

2 Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века / В.М. Красовская. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2008 — 320 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://e.lanbook.com/book/1959>

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА

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

I. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является изучение основных философских проблем науки и искусства, освоение философии как методология научного познания.

Задачи дисциплины: раскрытие сущности, структуры и критериев научного знания;

- выявление особенностей социально-гуманитарного познания, его роли и значения в жизни человека и общества;
- рассмотрение «философии искусства» как одного из раздела в системе философского знания, науке о культуре и искусстве;
- знакомство с основными концепциями философии искусства;
- умение использовать общенаучные и специальные методы в подходе к анализу проблем музыкального искусства и сферы культуры в целом.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций:

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен

Контактная работа, в т.ч. контроль	6	126	1	2
Самостоятельная работа		90		
Общая трудоемкость:		216		

IV. Содержание дисциплины.

№ п/п	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)
1	Раздел I Тема 1: Философия науки и искусства в структуре философского знания Вводная лекция	Философия как рациональное построение картины мира, методология научного познания. Структура философии. Функции и значение философии в жизни человека и общества, развитии культуры, науки и искусства.
2	Тема 2: Понятие и определение науки. Критерии научности. Философская теория познания	Познание как проявление родовой сущности человека. Наука и ее отличительные черты. эмпирическое и теоретическое исследование, их формы и методы. Важнейшие понятия философской теории познания. (истина, явление, сущность, объект, субъект и др). Наука как социальный институт.
3	Тема 3: Проблемы развития науки. Научные революции и смена парадигм.	Модели развития науки: кумулятивизм антикумулятивизм. Принципы верификации и фальсифицируемости (К. Поппер). Идея конкурирующих научно-исследовательских программ И. Лакатоса. «Структура научных революций» Т. Куна. Смена научных парадигм. Анархистская эпистемиология П. Фейерабенда. «Личностное знание» М. Полани.
4	Тема 4: Типы рациональности в истории философии и науки.	Типы рациональности в истории философии: - классические, неклассические, постнеклассические, их характеристика и хронологические границы. Классическая картина мира. Важнейшие направления неклассического и постнеклассического этапов («сверхрационализм», иррационализм, «философия истории», синергетика)
5	Тема 5: Разграничение «наук о природе» и «наук о духе»	Разграничение «наук о природе» (science) и «наук о духе» (социально-гуманитарное познание). В. Дильтей «введение в науку о духе» (1883). Номотетический и идиографический методы (В. Виндельбанд и Г. Риккерт), их применение в исследовании искусства.
6	Тема 6: Соотношение науки и искусства	Соотношение чувственного и рационального, образного и абстрактно-логического мышления. Цели и способы выражения в науке и искусстве. Критерии, оценки результатов познания и художественного творчества. Преемственность развития науки и искусства. Научные и творческие школы.

7	Тема 7: Наука о культуре и искусстве в системе научного знания	Наука о культуре и искусстве как целостное, интегративное, междисциплинарное знание. Сущность, структура и функции культуры, динамика развития. Культура и цивилизация
8	Тема 8: Морфология культуры. Основные концепции историко-культурного развития.	Принципы типологии культур. концепция историко-культурных типов (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тоинби) и культурных суперсистем (П. Сорокин). «Индустриализм» в социальной философии XX века и теория постиндустриального общества (У. Ростоу, Д. Белл, А. Тоффлер). Глобальные проблемы современной цивилизации.
9	Тема 9: Искусство как предмет философского рассмотрения.	Различные подходы к определению искусства. Генезис, сущность и специфика искусства. Антропологическое измерение искусства как проявление «меры» человека. Изоморфность искусства жизни и его полифункциональность. Проблема творчества в искусстве (Н. Бердяев «Философия свободы», «Смысл творчества»). Первооткрывательский характер художественного творчества и внутренние, имманентные «законы» искусства.
10	Тема 10: Проблемы стиля в истории и теории культуры искусства	Стиль как общекультурное понятие, категория эстетики и искусства. Классификация стилей в истории искусства. Соотношение стиля с понятиями творческий метод, художественное направление, манера содержание и форма искусства. Стилизация, полистилистика, эклектика, пародирование. Постмодернистская «игра» в стиль.
11	Раздел II Философия искусства в контексте истории развития философской мысли от античности до современности. Тема 1: Философия и искусство в эпоху античности	Древнегреческая мифология как почва и предпосылка возникновения искусства. Взгляды античных философов по проблемам искусства, его роли в жизни человека и общества. Музыкальная космология Пифагора. Учение о музыкальном этосе. «Поэтика» Аристотеля.
12	Тема 2: Средневековая ментальность в философии и искусстве	Парадигма средневекового мышления. Геоцентризм сознания и его проявление в искусстве. Идея «храм – синтез искусств». Аллегорический – символический способ мышления. Возникновение теории образа, изображения иконы в период иконоборчества. Проблемы развития музыки в средневековье. Ars nova как переход к Ренессансу.
13	Тема 3:	Естественно-научные и географические открытия эпохи. Возникновение гуманизма и новая концепция человека. Искусство Ренессанса в Италии. Особенности

	Картина мира в философской мысли и в искусстве Возрождения	Северного и Возрождения. Связь художественной практики и теории в трактатах по искусству (Леонардо, Альберти, Дюрер).
14	Тема 4: Философия искусства нового времени	Проблемы метода в философии и науке XVIIв. Эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта. Индукция и дедукция. Классическая модель науки и законы механики И. Ньютона. Сенсуализм Дж. Локка, его научно-практическое значение. Принцип детерминизма и агностицизм Д. Юма. Философия и этика Б. Спинозы, его учения о свободе.
15	Тема 5: Философия и идеология Просвещения в развитии науки и искусства	Просветительская идеология и ее роль в общественном развитии. Взгляды просветителей на искусство. Основные художественные направления в эпоху Просвещения (Франция, Англия, Германия, Россия).
16	Тема 6: Романтизм в истории философии и искусства	Оформление принципов романтизма у Йенских романтиков. Утверждение свободы творчества субъективизма и индивидуализма. Роль фантазии и воображения, идея романтического «двоемирия». Высшие художественные достижения романтиков.
17	Тема 7: Немецкая классическая философия в истории культуры и искусства.	«Критическая» философия И. Канта. Разработка проблем эстетики и искусства. Философия искусства в концепции Д. Гегеля. Исторический подход в построении системы искусств.
18	Тема 8: Философские концепции искусства в европейской культуре XIX XXвв.	Позитивизм в науке и искусстве. Позитивистская методология в подходе к искусству И. Тэна («Философия искусства»). Иррационализм против культа разума. «Философия жизни» и негилизма Ф. Ницше. Концепция аполлонического и дионисийского начал в искусстве. Интуитивизм А. Бергсона («Творческая эволюция»). Проблемы бытия человека в философии и творчестве экзистенциалистов (Хайдеггер, Сартр, Камю). Фрейдизм и роль бессознательного в художественном творчестве. Влияние НТП на развитие искусства. В. Беньямин «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости».
19	Тема 9: Методология исследования искусства в свете философских направлений XXв.	Феноменологический метод в искусстве (Р. Ингарден, Н. Гартман, М. Дюфрен). Семиотический подход, герменевтика, структурализм и постструктурализм. Идея «деконструкции» Ж. Деррида как способ интерпретации постмодернистского текста. Теория симулякра Ж. Бодрийяра. Ризомный подход к искусству Ж. Делёза и Ф. Гваттари («Ризома»)

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля:

- устные (ответы на вопросы, выступление на семинарах, подготовка к докладам);

- письменные (конспекты, контрольные работы, тестирование, рефераты).

Форма промежуточной аттестации:

- зачет в первом семестре, экзамен во втором.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

а) основная литература:

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

б) дополнительная литература:

1. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
2. Микешина Л.А. Философия науки: Учебное пособие, 2 изд. М. 2014
3. Полани М. Личностное знание: на пути к посткритической философии. – М., 1985.
4. Поппер К. Логика научного исследования. М.: 2004.
5. Философия науки: Хрестоматия. М.: Прогресс-Традиция, Флинта, 2005.
6. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: 1994.
7. Эстетика и теория искусства XX века, М. 2005

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

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

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины «Философия науки и искусства» предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

- учебная литература и материал первоисточников по истории философии, науки и искусства в книжных фондах библиотеки КГК;
- аудитория с проекционным экраном;
- средства воспроизведения и визуализации видео и аудиоинформации;
- показ кинофильмов по «Истории искусства»

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

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

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Иностранный (итальянский) язык» заключается в развитии знаний, умений и навыков по практическому владению базовым уровнем устной и письменной речи на итальянском языке в основных стилевых регистрах (формальном и неформальном) в зависимости от ситуации общения, используя полученные знания по грамматике и лексический минимум.

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 на базовом уровне с носителями изучаемого языка.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	<i>Знать:</i> — современные средства информационно-коммуникационных технологий; — языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
	<i>Уметь:</i> — воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; — понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; — выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; — вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог;

	<ul style="list-style-type: none"> — составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; — вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; — поддерживать контакты при помощи электронной почты; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; — грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)		
			1	2	3
Общая трудоемкость	11	396	КУ	3	Э
Контактная работа		196			
Самостоятельная работа		200			

IV. Содержание дисциплины.

При обучении итальянскому языку, учитывая специфику направления образования «Искусство» и профиля «Вокальное искусство» и того, что итальянский язык ранее магистрами не изучался, основное внимание уделяется постановке произношения, изучению правил чтения и основ правильной дикции, а также изучению базового уровня грамматики и лексики, необходимых для общения на простейшие бытовые темы и умения прочитать и понять тексты оперных арий, которые магистры изучают.

1. Фонетика.

Алфавит.

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

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

Словесное ударение.

Интонация утвердительного, вопросительного, побудительного предложения.

2. Грамматика.

Имя существительное. Род существительных. Число существительных.

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

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

Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего.

Притяжательные местоимения. Местоименная частица *si*.

Указательные местоимения *questo, quello*.

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

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

Относительные местоимения *che, quale*.

Числительные: количественные, порядковые.

Предлоги простые и сочлененные.

Глагол. Спряжение правильных и неправильных глаголов (*essere, avere, andare, bere, esserci, uscire, venire, dire, dare, stare, fare*), модальных глаголов, глаголов и возвратных глаголов во временах изъявительного наклонения: простое настоящее (*presente*), давнопрошедшее время (*passato remoto*).

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

3. Синтаксис

Простое предложение: повествовательное, вопросительное, отрицательное.

Сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью.

4. Устные темы.

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

1. Знакомство. О себе: возраст, учеба.
2. Национальности, страны. Италия и ее регионы.
3. Учеба в консерватории. Прослушивание.
4. Путешествие. В гостинице.
5. Итальянские театры.
6. В кафе (ресторане). Еда.
7. Внешность, характер, здоровье.
8. Свободное время. Посещение театра, концерта.
9. Покупки, магазины.
10. Семья.
11. Рим. Достопримечательности Рима.
12. Знаменитые оперные композиторы.

1. Лексические темы: Знакомство. О себе.

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

2. Имя прилагательное: род, число. Согласование прилагательного с существительным. Место прилагательного в предложении.
  3. Глагол: неправильный глагол *essere*.
Отрицательное предложение.
  4. Числительное: количественное.
    2. Лексические темы: 1. Национальности, страны.
    2. Италия и ее регионы.Грамматические темы: 1. Артикль: определенный, неопределенный, единственное и множественное число определенного артикля.
  2. Глагол: неправильный глагол *avere*.
  3. Прилагательное: прилагательные, обозначающие национальности.
    3. Лексические темы: Учеба в консерватории. Прослушивание.Грамматические темы: 1. Глаголы I спряжения в настоящем времени.
  2. Предлоги *a, in, di*.
  3. Глагол *esserci*. Конструкция *c'è/ ci sono*.
  4. Лексические темы: Путешествие. В гостинице.
- Грамматические темы: Глаголы II спряжения в настоящем времени, неправильный глагол
- andare*
- .
5. Лексические темы: Итальянские театры.
Грамматические темы: 1. Неопределенный артикль.
2. Вопросительные местоимения. Вопросительные предложения.
3. Особые формы образования множественного числа существительных.
  6. Лексические темы: В кафе (ресторане). Еда.Грамматические темы: 1. Глаголы III спряжения в настоящем времени.
2. Неправильные глаголы *bere, stare*.
7. Лексические темы: Внешность, характер, здоровье.
Грамматические темы: 1. Неправильные глаголы *fare, uscire, venire*.
2. Наречие. Место наречия в предложении.
8. Лексические темы: Свободное время. Посещение театра, концерта.
Грамматические темы: 1. Модальные глаголы: *potere, sapere, volere, dovere*.
2. Предлоги места.
9. Лексические темы: Покупки, магазины.
Грамматические темы: 1. Неправильные глаголы *rimanere dare, dire*.
2. Количественные и порядковые числительные.
3. Сочлененные предлоги.
4. Наречия места и времени.
10. Лексические темы: Семья.

Грамматические темы: 1. Притяжательные местоимения.

2. Предлоги пространственные и временные.

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

11. Лексические темы: Рим. Достопримечательности Рима.

Грамматические темы: 1. Возвратные глаголы.

2. Местоименная частица *ci*.

12. Лексические темы: Знаменитые оперные композиторы.

Грамматические темы: Давнопрошедшее время. Правильные и неправильные глаголы в давнопрошедшем времени.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

В конце 2 семестра проводится зачет в виде теста и устной части. Объектом контроля являются навыки владения всеми видами речевой деятельности (аудированием, чтением, письмом и говорением), а также навыки чтения вслух и фонетические навыки.

В конце 3 семестра проводится итоговый экзамен. Объектом контроля является достижение уровня владения итальянским языком, соответствующего программным нормам.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Баширова Н. З. *L'italiano e la musica*. Учебное пособие по итальянскому языку. 2-е издание, переработанное и дополненное. Казань, 2018. – 98 с.

2. Баширова Н. З. *L'italiano e la musica*. Учебное пособие по итальянскому языку для иностранных студентов вокального факультета. Казань, 2018. – 96 с.

3. Баширова Н. З. *L'italiano con la musica – 2*. Учебное пособие по итальянскому языку. Казань, 2015. – 95 с.

4. Brioschi, D., Martini-Merschmann, M. *L'italiano nell'aria 1. Corso d'italiano per cantanti lirici e amanti dell'opera*. (Учебник итальянского языка для оперных певцов и любителей оперы). Edilingua, 2015. – 196 с.

5. Brioschi, D., Martini-Merschmann, M. *Dispensa di pronuncia*. Edilingua, 2015. – 31 с.

6. Кларин В. В. Учебное пособие по итальянскому языку для консерваторий. – М.: Высш. школа, 1974. – 159 с.

7. Zawadzka C., Majdecka M., Wasilewska D. Учебник итальянского языка. – Варшава: Wiedza Powszechna, 1971.

8. Лидина Л. И. Курс итальянского языка: второй этап обучения. – М.: Межд. отношения, 1980. – 288 с.

Дополнительная литература

1. Буэно Т. Современный итальянский практикум по грамматике. М. АСТ: Астрель, 2009. – 446 с.

2. Буэно Т. Говорим по-итальянски. Средний уровень: учеб. пособие. – М.: Астрель: АСТ, 2011.

3. Живан М. Милорадович Итальянско-русский русско-итальянский словарь с использованием грамматики. – М.: ВЕЧЕ, 2010.

4. Рыжак Е. А. Итальянский язык. Италия на ладони. 22 темы по страноведению. – М., АСТ, 2011.

5. Cusimano L, Ziglio L. *Qua e là per l'Italia*. – Firenze. Alma Edizioni, 2008.

6. Piotti D., de Savorgnani G. UniversItalia. Corso di italiano. – Firenze: Alma Edizioni, 2010.
7. Marin T., Magnelli S. Progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Edilingua, 2009. – 198 p.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

1. www.edilingua.it
2. Esercizi, corsi e attività online <http://www.dienneti.it/italiano/stranieri.htm>
3. Corso di italiano online. <http://www.oneworlditaliano.com>
4. ILUSS Italian online. Free Italian language learning resources. http://www.iluss.it/schede_gram_free.html
5. Rete! Corso multimediale di italiano per stranieri. <http://www.rete.co.it>
6. Puntolingua <http://www.puntolingua.it/>
7. Итальянско-русский онлайн словарь. URL: <https://www.dict.com/>
8. Э. Оливетти. Словарь итальянского языка. URL: <https://www.dizionario-italiano.it/>
9. DIPI. Онлайн словарь итальянского произношения. URL: <http://www.dipionline.it/dizionario/>

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

ТЕХНИКА ИГРЫ НА СТРУННЫХ И ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Разработчик: *Афанасьев Евгений Сергеевич, старший преподаватель*

I. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «Техника игры на струнных и духовых инструментах»: расширить теоретические знания и представления студента об инструментах симфонического оркестра, дополнив их практическими умениями и навыками исполнения основных способов и приемов игры.

Задачи дисциплины:

- дать дирижеру знания и навыки, необходимые для работы с группами и солистами симфонического оркестра;
- научить правильному исполнению основных способов и приемов игры на инструментах симфонического оркестра;
- дать конкретные, четкие и точные сведения по оркестровым штрихам, способам их записи, практике применения и исполнения;
- научить основам аппликатуры и позиционной техники на инструментах симфонического оркестра;
- ознакомить с практическими возможностями использования изучаемых инструментов для создания оркестровой партитуры в процессе сочинения или инструментовки музыкальных произведений;
- научить понимать и грамотно применять иноязычную музыкальную терминологию, принятую в практике оркестровой работы, а также в записи и чтении партитур;
- сформировать навыки работы с нотным материалом с точки зрения исполнительских приёмов и штрихов на инструментах симфонического оркестра.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
<p>УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 5,6 семестра

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	5	74	4	5
Самостоятельная работа		106		

IV. Содержание дисциплины.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 9. Струнно-смычковые инструменты. Вводная лекция. Характеристика и особенности исполнительства на струнно-смычковых инструментах. Краткий исторический обзор появления и развития струнно-смычковых инструментов. Основные этапы конструктивных изменений и их влияние на исполнительскую манеру игры.

Тема 10. Строй. Настройка инструментов, проблема строя в связи с использованием различных материалов в изготовлении струн. Два типа строя (натуральный и равномерно-темперированный) и разница тяготения в них. Основные законы изменения строя при игре forte и piano и при исполнении в разных регистрах. Нагревание и охлаждение инструментов в процессе игры.

Тема 11. Техника правой руки. Основные виды штрихов. Артикуляция. Основные виды оркестровых штрихов и способы их исполнения (detache, legato, staccato, spiccato, tremolo). Связь дирижерско-го жеста (начального аффтакта) с началом звучания. Особые приёмы игры на струнно-смычковых инструментах (sul tasto, sul ponticello, pizzicato)

Тема 12. Техника левой руки. Основные представления об апплика-туре, позициях и их сменах, pizzicato левой рукой, флажолеты натуральные и искусственные, вибрато, глиссандо.

Тема 13. Выразительные возможности струнно-смычковых инструментов. Сочетание техники правой и левой руки для воплощения замысла дирижера (использование тембральной окраски каждой струны, различная интенсивность вибрации и нажима смычка на струны, использование различных частей смычка, использование сурдины и т.д.).

Тема 14. Специфика игры в оркестре «tutti» и «solo». Различие звукоизвлечения между «tutti» и «solo». Психологический аспект исполнения на струнно-смычковом инструменте «solo» в оркестре.

Тема 15. Баланс звучания струнной группы. Выстраивание вертикали «tutti» по звуковому балансу. Основные проблемы искажения баланса (не только звукового, но и проблемы отсутствия одновременного взятия звука, аккорда и т.д.) и пути их решения.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Техника игры на струнных и духовых инструментах» установлен в соответствии с учебным планом. В конце курса обучающиеся сдают экзамен, который проводится в устной форме, в виде ответов на вопросы.

Примерный перечень контрольных вопросов

1. Характеристика понятия «атака звука». Её разновидности, техника исполнения на духовых инструментах.
2. Разделить духовые инструменты по способу звукоизвлечения. Описать основные принципы звукоизвлечения в каждом из них.
3. Описать технику языка при исполнении основных штрихов.
4. Назвать варианты коррекции строя в процессе исполнения.
5. У какого духового инструмента нет штриха «legato»? Почему?
7. Назвать 3 типа строя. Кратко охарактеризовать их.
8. Влияние на строй нагревания и охлаждения духовых инструментов.
9. Принципы настройки аккордов.
10. Описать процесс подготовки звука у музыканта-духовика. Зависимость аффтакта от техники исполнения в группе струнных и духовых инструментов.
11. Как изменяется интонация на духовых инструментах при игре p и f? С какими процессами это связано?
12. Описать процесс звукоизвлечения на медных духовых инструментах.
13. Особые приёмы исполнения на духовых инструментах. Назвать примеры из оркестровой литературы.
14. Какие есть виды вибрато? Техники исполнения вибрато. Правила использования вибрато при игре в оркестре.
15. Назвать диапазон духовых инструментов по выбору экзаменатора. Описать основные характеристики тембра выбранных инструментов в разных регистрах и трудности, с которыми сталкивается музыкант в край-них регистрах.
16. Характеристика группы струнно-смычковых инструментов, их названия, исторические прототипы, различие их построения и звучания.

17. Рассказать о технике исполнения на струнно-смычковых инструментах лежащих штрихов (*detache* и его разновидности, *legato*, *martele*)
18. Рассказать о технике исполнения на струнно-смычковых инструментах штрихов *spiccato*, *sautiller*, *ricochet*, *staccato*; рассказать об особенностях и различии использования данного штриха в сольной и оркестровой практике.
19. Рассказать о технике левой руки исполнителей на струнно-смычковых инструментах: флажолеты (натуральные и искусственные), вибрато (его разновидности и применение на практике, *non vibrato*).
20. Смычок. Его исторические конструктивные изменения, влияние на технику игры и формирование стилистических особенностей в исполнительстве.
21. Струны. Их разновидности, особенности в практическом применении, плюсы и минусы каждой разновидности.
22. Рассказать о выстраивании вертикали в группе струнно-смычковых инструментов (звуковой баланс и ансамблевый).

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

а) Основная литература:

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Л., Музыка, 1981
2. Беккер Х., Динар Д. Техника и искусство игры на виолончели «Музыка», 1978
3. Гузий В., Леонов В. Духовые и ударные инструменты. История. Теория. Практика. Выпуск I. Ростов-на-Дону, 2012

б) Дополнительная литература

1. Барсова И. Очерки по истории партитурной нотации (XVI - первая половина XVIII века). – М., 1997
2. Браудо И. Артикуляция. Л.:Музыка, 1973
3. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. М. :Музгиз, 1961
4. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075
5. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981
6. Гинзбург Л., Избранное: Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. композитор, 1981. – 302 с.
7. Докшицер Т.А. Исполнительские средства трубача и вопросы трактовки музыки. - ГМПИ им. Гнесиных, 1975.
8. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1972
9. Карс А. История оркестровки. – М., 1990
10. Никиш А. Об интерпретации старинной музыки. – Сов. музыка. – 1936. - № 12
11. Переверзев Н. Исполнительская интонация. – М.: Музыка, 1989
12. Федотов А., Плахоцкий В. О возможностях чистого интонирования при игре на духовых инструментах //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. 1. - М., 1964.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Техника игры на струнный и духовых инструментах» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательная организация оснащена аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1

МЕТОДОЛОГИЯ НИР В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

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

I. Цели и задачи дисциплины

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

Основные задачи курса:

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ПК-4 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для	<i>Знать:</i> — актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) искусствоведческую литературу; — дефиниции основных искусствоведческих терминов;
	<i>Уметь:</i> — пользоваться основными методами анализа произведения искусства; — определять стратегию искусствоведческого исследования; — планировать исследовательскую работу; — обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;

решения поставленных задач исследования	– вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – методами искусствоведческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным проблемам искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Методология как объект научной рефлексии

Тема 1. Методология как научный феномен.

1.1 Основные подходы к пониманию методологии

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

1.2 Научная теория и методология в контексте их взаимодействия

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

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

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

1.3 Исторические вехи формирования методологических основ научного познания.

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

1.4. Основные компоненты методологии как системы

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

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

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

1.6. Сферы применения методологий

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

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

2.1 Наука как феномен.

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

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

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

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

Характеристика уровней. Роль фундаментальных исследований в коррекции содержания методологического знания. Мезоуровень исследований и его статус в методологии исследований. Особенности реализации методологических и научных положений в

процессе научного исследования в различных сферах. Прикладной уровень исследований, его характеристика. Реализация методико-технологического уровня методологии в процессе прикладных исследований.

2.4 Научный аппарат исследования

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

Раздел 2. Базовые категории методологии научного исследования

Тема 3. Методологический подход

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

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

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

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

3.3 Методологические подходы в эмпирических исследованиях

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

3.4 Методологические подходы в теоретическом исследовании

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

Тема 4. Метод как методологическая категория

4.1 Методология – метод – методика

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

4.2 Общенаучные методы исследования

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

4.3 Частные и специальные методы исследования

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

Тема 5. Научные способы получения знания

5.1 Категории *метод, способ, средство*.

Сущность понятий *Метод, способ, средство* и их отличия. Многосложность понимания метода как феномена. Зависимость понимания метода от уровня его применения. Так, на научно-теоретическом уровне в педагогике метод может рассматриваться как формальная категория педагогической науки, как феномен, содержанием которого является система принципов, реализующихся в определенных педагогических действиях, связанных с достижением конкретного педагогического результата (М. И. Махмутов). Понимание метода как действия или группы действий, приводящих к определенному результату. Способ как особая модель организации условий, процессов, действий и средств, обеспечивающих выполнение цели. Способ и метод: диалектика их взаимодействия. Средство как научный инструмент, который используется для достижения целей.

5.2 Основные способы научного познания

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

Тема 6. Технологии и их роль в процессах научного исследования

6.1 Технология – понятие, сущность

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

6.2 Виды и типы технологий. Технологические уровни.

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

6.3 Особенности интеграции технологий в процессах исследования

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

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

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

7.1. Специфика музыкально-педагогических исследований

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

7.2 Основные подходы к проведению музыкально-педагогических исследований.

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

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

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

7.4 Образовательные технологии как методологический ресурс.

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

Тема 8. Методология научного исследования в сфере музыкального исполнительства

8.1. Специфика научных исследований в музыкально-исполнительской сфере

Музыкальное исполнительство в историческом и теоретическом контексте. Музыкальное исполнительство и его сферы: исполнитель, инструментарий, репертуар, формы музицирования, концертно-фестивальная деятельность. Структура музыкально-исполнительской деятельности. «Композитор – исполнитель – слушатель». Современные подходы к исследованию музыкально-

исполнительской сферы. Структура музыкального исполнительства: категории исполнителей, инструментарий, репертуар, форма исполнительства, проблемы исполнения и интерпретации в историческом и авторском аспектах. Методологический ракурс проблематики современного и аутентичного исполнения. Методы исследования в области музыкального исполнительства: анализ исполнения, музыкального языка, исторических тенденций и условий исполнения, жанровых и стилевых особенностей, интерпретации,

8.2 Основные подходы в музыкально-исполнительских исследованиях.

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

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

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

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

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

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

9.1 Методология музыкознания

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

9.2 Методология теоретического музыкознания

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

9.3. Методология исторического музыкознания

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

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

10.1 Особенности формирования и содержания аппарата научного исследования в магистерских работах

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

10.2 Валидность и интерпретация результатов исследования

Важность корректного применения методологических оснований, научно-теоретических положений, литературы и источников, обладающих критериями научности, современности, этической корректности, профессионализма. Необходимость обращения к корректным методикам диагностики, применяемым в процессе исследования проблемы, собственного теоретического исследования, в процессе которого важность приобретают результаты анализа как теоретических положений, так и практических результатов исследования. Интерпретация результатов исследования – важный этап, на котором происходит уточнение позиции исследователя, формулируются окончательные научные выводы.

10.3 Особенности презентации материалов исследования, подготовки их к защите.

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методология научно-исследовательской работы в области искусства» установлен в соответствии с учебным планом.

Формы текущего контроля

– устные (собеседование, доклад, коллоквиум)

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

Форма итогового контроля – зачет

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

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

2. Гоптарев В.Н. Технологии в музыкальном образовании: сущность, структура, классификация. – Казань, Изд-во Казанской госконсерватории, 2009.
3. Гоптарев В.Н. Музыкальное воспитание: теоретико-методологический аспект, Изд-во Казанской консерватории, - Казань, 2014.
4. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. М., 2009
5. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. М., 2009.
6. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2009.

Дополнительная литература

1. Афанасьев, Владимир Васильевич Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. - М.: Юрайт, 2017.
2. Загвязинский Владимир Ильич Методология и методы психологопедагогического исследования: учеб. пособие для студентов пед. вузов / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: Academia, 2001, 2003. - 207 с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Термин. слов.: с. 197-202. - Лит.: с. 203-205. - ISBN 5-7695-0815-9.
3. Новиков А. Методология художественной деятельности [Электронный ресурс] / А. Новиков. - М.: Эгвес, 2008.
4. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: Либроком, 2010.
5. Рузавин, Георгий Иванович Методология научного познания: учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов / Г.И. Рузавин; [ред. И.В. Галкина]. - М.: ЮНИТИ: UNITY, 2005. - 288 с. - На обороте тит. л. изд-во: ЮНИТИ-ДАНА. - Примеч. в тексте. - ISBN 5-238-00920-8.
6. Степин, Вячеслав Семенович Философия науки: общие проблемы: учеб. для системы послевуз. проф. образования / В.С. Степин. - М.: Гардарики, 2007, 2008. - 384 с. - (История и философия науки). - Примеч. и библиогр. в конце гл. - На обл. также: Учеб. для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. - ISBN 978-5-8297-0148-2. 7. Философия науки [Электронный ресурс]: учеб. для магистратуры / под ред. А.И. Липкина. - М.: Юрайт, 2016.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАПИСАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

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

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – познакомить магистрантов с методологическими основами научно-исследовательской работы в целом и в области музыкального искусства – в частности, помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное

исследование. Курс призван научить магистрантов методологическим основам выполнения научных исследований на различных уровнях (фундаментальном, мезо-, прикладном) с учетом определенных этапов (сбора, систематизации и обобщения материалов эмпирического и теоретического исследований), а также навыкам использования методологического знания, необходимым для подготовки, написания и презентации результатов научных исследований, магистерской диссертации – в частности.

Основные задачи курса:

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
<p>ПК-4 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) искусствоведческую литературу; – дефиниции основных искусствоведческих терминов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа произведения искусства; – определять стратегию искусствоведческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования;

Владеть:

- профессиональной терминологией;
- методами искусствоведческого анализа;
- навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме;
- основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей;
- информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины

Раздел 1. Стратегия научно-исследовательской работы

Тема 1. Научно-исследовательская работа обучающихся в магистратуре

- 1.1. Научное исследование и его этапы
- 1.2. Структура магистерской диссертации

Тема 2. Музыказнание как система знаний о музыкальном искусстве

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

Тема 3. Методология и методы исследования

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

Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы

Тема 4. Выбор темы магистерской диссертации

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

Тема 5. Структура введения магистерской диссертации

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

Тема 6. Источники научной информации

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

Тема 7. Поиск научной информации

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

Тема 8. Работа с научной информацией

- 8.1. Чтение документов
- 8.2. Конспектирование научной информации

Тема 9. Библиографическое описание документов

- 9.1. Основные элементы библиографического описания
- 9.2. Схема краткой библиографической записи на книгу, на нотное издание
- 9.3. Схема краткой библиографической записи на составную часть книги
- 9.4. Схема краткой библиографической записи на многотомное издание
- 9.5. Схема краткой библиографической записи на архивные материалы
- 9.6. Схема краткой библиографической записи на электронный ресурс локального доступа
- 9.7. Схема краткой библиографической записи на сетевые ресурсы

Тема 10. 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 магистерской диссертации

Тема 11. Оформление магистерской диссертации

- 11.1. Правила цитирования
- 11.2 Оформление сносок и ссылок
- 11.3. Титульный лист
- 11.4. Оглавление
- 11.5. Список литературы
- 11.6. Приложение
- 11.7. Форматирование текста работы по заданным параметрам

Тема 12. Подготовка к защите магистерской диссертации

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущей аттестации:

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 368 с.
2. Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.
3. Выпускная квалификационная работа: методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; Сост. Л. Е. Савич. – Казань, 2008. – 49 с.
4. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000. – 246 с.

5. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
6. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. - М., 2009.
7. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары, 2001. – 244 с.
8. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с.
9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 280 с.
10. Тюлин Ю.Н. 12 заповедей для научной работы / публикация и вступительная статья А.Б.Никанорова // Методы в искусстве и методология анализа: Материалы конференции аспирантов Российского института истории искусств.– СПб., 2012.– С.82–88.
15. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с.
17. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыковедческий текст: Рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова ; Санкт-Петерб. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; Каф теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил.
18. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33.

Дополнительная литература:

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

12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Дополнительная литература для углубленного изучения

1. Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению письменных работ. М., 1999.
2. Введение в научное исследование по педагогике: Учебное пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. М., 1988.
3. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. Самара, 2000.
4. Дуранов М.Е., Гостев А.Г. Исследовательский подход к профессионально-педагогической деятельности. Челябинск, 1996.
5. Коньков А.А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учебное пособие. М, 1988.
6. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. Чебоксары, 2001.
7. Методы дипломных исследований: Методическое пособие / Под ред. Веселкова Ф. С. СПб., 1997.
8. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. М., 1984.
9. Требования к подготовке и защите дипломных работ: Методические рекомендации. СПб., 1995.
10. Эхо Ю. Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации: Успех без лишних проблем. – М., 1996. – 112 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ПРАКТИКА

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчик: *Ферулев Сергей Владимирович, профессор*

I. Цели и задачи практики

Целью творческой (дирижёрской) практики является подготовка будущих оперно-симфонических дирижёров к дирижированию концертными программами, освоение практических навыков и приобретение дирижёрского репетиционного опыта управления симфоническими оркестрами различных профессиональных уровней – учебными, любительскими, профессиональными.

Задачами творческой (дирижёрской) практики является освоение управления симфоническим оркестром в процессе подготовки и разучивания концертной программы; дальнейшее развитие и применение на практике эмоционального строя дирижёра в исполняемой программе; воспитание у

молодого дирижёра свободы самовыражения, артистизма, исполнительской воли, самостоятельности в подготовке собственной интерпретации музыкальных произведений программы.

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

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

	<ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 																													
ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — значительный по объему профессиональный репертуар; — методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства; 																													
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; — создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями; 																													
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками создания или воспроизведения произведений искусства; — профессиональной терминологией. 																													
ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; — разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; 																													
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; — выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; 																													
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; — профессиональным репертуаром. 																													
<p>III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности</p> <p>Общая трудоемкость практики составляет 32 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 6 семестр.</p> <p>Творческая практика проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой самостоятельную работу обучающихся по подготовке концертных выступлений, обучающихся под руководством педагога.</p>																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид учебной работы</th> <th rowspan="2">ЗЕТ</th> <th rowspan="2">Акад. часы</th> <th colspan="6">Контроль</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td rowspan="3">32</td> <td>54</td> <td rowspan="3">КУ</td> <td rowspan="3">КУ</td> <td rowspan="3">КУ</td> <td rowspan="3">КУ</td> <td rowspan="3">КУ</td> <td rowspan="3">3</td> </tr> <tr> <td>Самостоятельная работа</td> <td>1098</td> </tr> <tr> <td>Общая трудоемкость</td> <td>1152</td> </tr> </tbody> </table>			Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль						1	2	3	4	5	6	Контактная работа, в т.ч. контроль	32	54	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	3	Самостоятельная работа	1098	Общая трудоемкость	1152
Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы				Контроль																								
			1	2	3	4	5	6																						
Контактная работа, в т.ч. контроль	32	54	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	3																						
Самостоятельная работа		1098																												
Общая трудоемкость		1152																												
<p>IV. Содержание практики.</p> <p>Дисциплина «Творческая (дирижёрская) практика» направлена на формирование у обучающегося студента специализированных навыков работы с симфоническим оркестром, на приобретение опыта ведения репетиций с оркестром, адаптацию при-обретённой дирижёрской техники звучанию оркестра, на выработку этических норм взаимоотношений с артистами оркестра в процессе репетиционного общения.</p> <p>Учебный курс предполагает работу будущего студента специализированного с учебным симфоническим оркестром над музыкальными произведениями различных жанров творчества российских и зарубежных композиторов.</p>																														

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

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

1. Сущность репетиционного процесса

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

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

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

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

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

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

3. Основные методы, средства и приёмы репетиционной работы.

Дирижирование как процесс реализации образно-художественного воплощения содержания произведения.

Основные методические средства дирижёра в репетиционном процессе:

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

4. Внимание дирижёра к музыкальным составляющим качествам

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

5. Фразировка

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

6. Форма, драматургия произведения

- стилевые особенности;
- дыхание, цезуры, тембры;
- ансамбли ритмический, штриховой, интонационный, тембровый, динамический;
- наиболее типичные ошибки при исполнении и способы их устранения.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по творческой практике установлен в соответствии с учебным планом.

Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам:

- а) выполнение учебного плана по творческой практике;
- б) объем и уровень репертуара студента;
- в) количество концертных выступлений.

Контроль осуществляется оформлением отчета студента по творческой практике в 8 семестре, при наличии положительного отзыва руководителей практики.

При этом к учащимся предъявляются следующие требования:

- Активность и качество работы в ходе прохождения практики в течение семестра;
- Выработка и углубление навыка планирования и проведения оркестровых репетиций;
- Активность в освоении нового репертуара, выработка и углубление навыка формировать дирижёрскую концепцию исполняемых сочинений;
- Выработка и углубление навыка художественно убедительно преподнести собственную концепцию музыкантам-исполнителям;
- Наличие прогресса в развитии навыков совместного музицирования, организации и проведения репетиционного процесса, а также концертных выступлений.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Основная литература:

1. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967
2. Малько Н. Основы техники дирижирования. – М.; Л., 1965
3. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967
4. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – Л., 2006
5. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – 2/Л., 1984
6. Ержемский Г. Психология дирижирования. – М., 1989
7. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972

Дополнительная литература:

1. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981
2. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075
3. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1-7. – М. 1962 – 1975.
4. Карс А. История оркестровки. – М., 1990
5. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. Л.; М., 1970
6. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1982
7. Пазовский А. Записки дирижёра. М., 1966
8. Рождественский Г. Преамбулы. – М.: Сов. Композитор, 1989
9. Сидельников Л. Отечественное симфоническое исполнительство: проблемы и история //Муз. Исполнительство и современность. Вып. 1, М

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-версию 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, голосные 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, телефон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение практики

Реализация учебной исполнительской практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчик: *Ферулев Сергей Владимирович, профессор*

I. Цели и задачи практики

Целью практики является подготовка студентов к преподаванию профессиональных дисциплин в области музыкального искусства в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования, в образовательных организациях дополнительного образования детей и взрослых, формирование у них интереса к научно-методической деятельности в области музыкальной педагогики в соответствии со специализацией подготовки, обеспечение практической реализации знаний и навыков, полученных студентами в теоретических курсах, курсе методике, специальном классе, а также воспитание творчески мыслящего, интересующегося новыми разработками в области методике и педагогики, постоянно развивающегося педагога.

В задачи практики входит формирование навыков педагогической деятельности в образовательных учреждениях; овладение методикой обучения на разных этапах подготовки учащихся, навыками проведения уроков и контрольных мероприятий; навыками организации самостоятельной работы учащихся, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня; овладение навыками планирования и организации учебного процесса в образовательных учреждениях; накопление опыта практической педагогической работы с обучающимися по освоению учебного репертуара и методики работы с ним (навыков анализа формы, стиля, определения уровня сложности, технологических трудностей и приемов их преодоления, навыков работы с авторским текстом, работы над формой произведения, содержанием, техникой, звукоизвлечением, динамикой, штрихами и пр.); освоение способов оценки и развития природных данных обучаемых (музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительского воображения, технического аппарата и пр.).

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач педагогические методики, разрабатывать новые педагогические технологии в сфере искусств	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного профессионального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий;

	<ul style="list-style-type: none"> – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы. 	
ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки и специальностям в области искусства и культуры и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру профессионального образования в сфере культуры и искусства; – лучшие отечественные и зарубежные методики преподавания специальных дисциплин; – психофизические особенности обучаемых разных возрастных групп; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы и средства организации и управления педагогическим процессом; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования; – свободно ориентироваться в вокально-методической литературе; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин. 	

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

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

Педагогическая практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			5	6
Контактная работа, в т.ч. контроль	7	52	КУ	Э
Самостоятельная работа		200		
Общая трудоемкость		252		

IV. Содержание практики.

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Педагогическая практика призвана привить студенту практические навыки педагогической работы посредством включения в художественно-творческий и образовательный процесс Консерватории. Практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий. В учебном плане по педагогической практике обозначены аудиторские занятия студента с обучающимся (обучающимися), которые проводятся в активной и пассивной формах. Краткое содержание практики определяется заведующим кафедрой и руководителем (преподавателем-консультантом), который осуществляет подготовку специалистов.

В результате прохождения практики студент должен:

знать педагогический репертуар и программные требования музыкальных учебных заведений; научно-методическую литературу в соответствии с специализацией подготовки; уметь определять музыкальные способности учащихся, достоинства и недостатки их музыкально-художественного и творческого развития, учитывая возрастные и психофизиологические данные; целенаправленно вести работу по развитию мастерства обучающегося, а также по его общекультурному, музыкально-эстетическому и нравственному воспитанию; составлять индивидуальный план обучающегося на каждый этап его обучения; методически грамотно выстраивать урок и учебный процесс; правильно вести учебную документацию; использовать в своей работе наиболее ценные методы и приемы из передовых методик обучения; владеть методами индивидуальной работы с учеником с учетом его возрастных, индивидуальных особенностей и музыкальных данных; навыками грамотного методического анализа музыкальных произведений различных стилей и жанров учебного репертуара с целью верного выявления их художественных особенностей и исполнительских задач.

Освоение педагогической практики направлено на готовность студента обладать:

– способностью демонстрировать на практике различные методики преподавания игры на музыкальном инструменте

– способностью обучать применению знаний о композиторских стилях

в процессе создания исполнительской интерпретации

– способностью осуществлять педагогический разбор исполнения музыкального произведения обучающимся и ставить перед ним творческие и методические с точки зрения методики задачи

– способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся

– способностью применять на практике умение планировать и строить урок, концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах

– способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной педагогической деятельности

Структура процесса прохождения педагогической практики.

а) пассивная практика (практику наблюдений за работой опытных педагогов);

б) индивидуальные занятия с педагогом, включающие консультационную работу;

в) практические занятия студента с обучающимся;

г) самостоятельная работа студента-практиканта, связанную с подготовкой к уроку;

д) изучение педагогического репертуара.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по педагогической практике установлен в соответствии с учебным планом.

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 7 семестре проходит в форме собеседования по представленным в дневнике записям пассивной практики, обсуждения и методов и форм работы с обучающимися в классах опытных преподавателей образовательных учреждений;
- итоговой контроль осуществляется в форме экзамена в 8 семестре. Студенты – практиканты проводят тематический открытый урок с учеником; ставят 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.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Список литературы

1. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство : учебное пособие / Л.А. Баренбойм. – Санкт-Петербург: Лань, Планета, 2018. — 340 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103880>
2. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании: учебное пособие / Ф. Вейнгартнер ; под ред. Малько Н.А..— Санкт-Петербург: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63274>
3. Зайцева, Т. Творческие уроки М.А. Балакирева. Пианизм, дирижирование, педагогика. Исследовательские очерки: учебное пособие / Т. Зайцева. — Санкт-Петербург: Композитор, 2012. — 512 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69641>
4. Уколова Л. И. Дирижирование. Учебное пособие для СПО. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 210 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/04828504-4F44-437B-9670-610B07CD3495/dirizhirovanie>

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, фон), 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 патентно-техническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение практики

Реализация производственной педагогической практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. В самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

В образовательных организациях, являющимися базами педагогической практики, имеются аудио-, теле-, видеоаппаратура, компьютеры и ноутбук, позволяющие использовать CD- диски и флеш-накопители при демонстрации студентами записей, презентаций, электронных методических материалов. Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

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

I. Цели и задачи практики

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

Основные задачи курса:

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

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Компетенции, формируемые в результате освоения научно-исследовательской работы:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения в рамках компонентов компетенций
<p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
<p>ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основами критического анализа научных текстов.
<p>ПК-4 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) искусствоведческую литературу; – дефиниции основных искусствоведческих терминов;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа произведения искусства; – определять стратегию искусствоведческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами искусствоведческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме;

– основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей;
 – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам искусства.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы составляет 44 зачетных единиц (1584 академических часа) и включает в себя аудиторную контактную и самостоятельную работу студента, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля. Время изучения: с 1 по 6 семестры.

Вид учебной работы	ЗЕ	Кол-во часов	Формы контроля (по семестрам)					
			1	2	3	4	5	6
Общая трудоёмкость:	44							
контактная работа, в т.ч. контроль (зачеты, экзамен)		119						
самостоятельная работа студента		1465	3	3	3	3	3	Э
Общая трудоёмкость (час.)		1584						

IV. Содержание практики.

Содержание научно-исследовательской работы

Раздел 1. Стратегия научно-исследовательской работы

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

Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы

1. Тема 4. Выбор темы выпускной теоретической работы
  - 4.1. Выбор темы исследования и ее формулировка
  - 4.2. Объект и предмет исследования
2. Тема 5. Структура введения выпускной теоретической работы
  - 5.1. Обоснование актуальности исследования

- 5.2. Определение противоречия исследования
- 5.3. Цели и задачи исследования и структура научного текста
- 5.4. Практическая значимость исследования
- 3.   Тема 6. Источники научной информации
- 6.1. Первичные и вторичные документы
- 6.2. Публикуемые и непубликуемые документы
- 4.   Тема 7. Поиск научной информации
- 7.1. Система каталогов в библиотеке
- 7.2. Поиск с помощью поисковых систем Интернета
- 7.3. Справочные издания
- 8.   Тема 8. Работа с научной информацией
- 8.1. Чтение документов
- 8.2. Конспектирование научной информации
- 9.   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
- 10.   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**
- 11.   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
- 12. Тема 12. Подготовка к защите выпускной теоретической работы
- 12.1. Рецензия и правила ее написания
- 12.2. Подготовка доклада для участия на конференции
- 12.3. Подготовка статьи в научный журнал
- 12.4. Подготовка текста выступления на защите
- 12.5. Защита выпускной теоретической работы

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего и промежуточного контроля:

- устные (собеседование);
- письменные.

На зачете студент должен продемонстрировать:

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

Форма итогового контроля – экзамен в 6 семестре.

Содержание экзамена

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

1. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
2. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. М., 2009
3. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. М., 2009.
4. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2009.
- 5.

Дополнительная литература

1. Белевитин В.А., Гнатышина Е.А., Черновол И.Г. Научно-исследовательская работа магистранта: теория и практика организации и проведения: Учебно-методическое пособие. Челябинск, 2017.
2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. М., 2001.
3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. М. 2008.
4. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. М., 2002.
5. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. М., 2002.
6. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Дополнительная литература для углубленного изучения

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

Электронные ресурсы

1. elib.cspu.ru
2. biblioclub.ru
3. rostcons.ru
4. glazunovcons.ru
5. uralconsv.org

6. kpfu.ru
 7. regstands.guap.ru

VII. Материально-техническое обеспечение практики

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Разработчик – Ферулев С.В./профессор

I. Цели и задачи

Цели и задачи государственного экзамена – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО;

II. Требования к уровню освоения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;

<p>УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p>– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.</p> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками постановки цели в условиях командой работы; – способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<p>УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; – планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области культуры и искусства; – посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками анализа произведения искусства;

	– профессиональной терминологией.
ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности	<i>Знать:</i> – значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
	<i>Уметь:</i> – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
	<i>Владеть:</i> – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией.
ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	<i>Знать:</i> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
	<i>Владеть:</i> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром.
ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	<i>Знать:</i> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
	<i>Уметь:</i> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства;
	<i>Владеть:</i> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов.
III. Трудоемкость Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.	

Вид учебной работы	ЗЕ	Кол-во часов	Формы контроля (по семестрам)
Общая трудоемкость:	4		6
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)		10	ГА
самостоятельная работа студента		134	
Общая трудоемкость (час.)		144	

IV. Содержание.

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

профиль «Дирижирование оперным и симфоническим оркестром»: художественно-творческий проект - дирижирование концертной программой.

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

V. Требования к аттестации

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

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

1) знание значительного по объему профессионального репертуара; методической литературы по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства; отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации исполняемого произведения искусства; целей и задач современного искусства; репертуара профессиональных исполнительских коллективов; стилевых особенностей произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; основных сведений о теории и практике массовой коммуникации; сущности художественного творчества; основных художественных методов и стилей в истории искусства; актуальных проблем современной художественной культуры; современных проблем искусствоведения; объектов и содержания профессионального образования, его взаимосвязи с другими отраслями научных знаний; способов взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; образовательной, воспитательной и развивающей функции обучения; методов, приемов, средств организации и управления педагогическим процессом; специфики педагогической работы с обучающимися; основных принципов отечественной и зарубежной педагогики; традиционных и новейших (в том числе авторских) методик преподавания;

2) умение публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями; выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; выстраивать

собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание; оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного профессионального образования; реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;

3) владение навыками создания или воспроизведения произведений искусства; профессиональной терминологией; навыками применения полученных теоретических, научных знаний и практических навыков в реализации творческого проекта; профессиональным репертуаром; навыками устной и письменной деловой речи; коммуникативными навыками в общении с деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов; методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; навыками анализа произведения искусства; профессиональной терминологией.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Разработчики - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук, Ферулев С.В./профессор

I. Цели и задачи

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

II. Требования к уровню освоения

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

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

<p>УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области культуры и искусства; – посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками анализа произведения искусства; – профессиональной терминологией.
<p>ОПК-2 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач педагогические методики, разрабатывать новые педагогические технологии в сфере искусств</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного профессионального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы. 	
<p>ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основами критического анализа научных текстов. 	
<p>ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром. 	
<p>ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру профессионального образования в сфере культуры и искусства; – лучшие отечественные и зарубежные методики преподавания специальных дисциплин; 	

<p>образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки и специальностям в области искусства и культуры и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<ul style="list-style-type: none"> – психофизические особенности обучаемых разных возрастных групп; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы и средства организации и управления педагогическим процессом; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования; – свободно ориентироваться в вокально-методической литературе; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин. 	
<p>ПК-4 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) искусствоведческую литературу; – дефиниции основных искусствоведческих терминов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа произведения искусства; – определять стратегию искусствоведческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами искусствоведческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам искусства. 	
<p>ПК-5 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – основы менеджмента в области культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; 	

	<ul style="list-style-type: none"> – способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; – работать с объектами интеллектуальной собственности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; – навыками использования принципов тайм-менеджмента; – методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.

III. Трудоемкость

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Кол-во часов	Формы контроля (по семестрам)
Общая трудоемкость:	5		6
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)		10	ГА
самостоятельная работа студента		170	
Общая трудоемкость (час.)		180	

IV. Содержание.

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

V. Требования к аттестации

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

При защите ВКР выпускник должен продемонстрировать следующие знания:

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

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

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

Дополнительная литература

1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с.
2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М., 2001.
3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008.
4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009.
5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002.
6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб., 1997. – 56 с.
7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить?
8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с.
9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – М., 2002. – 400 с.
10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 2009.
11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.04.05 Искусство. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г.№ 824.
12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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