

**53.03.06 МУЗЫКОЗНАНИЕ И МУЗЫКАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
МЕНЕДЖМЕНТ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) И ПРАКТИК

ФИЛОСОФИЯ

Разработчик: Левашева Евгения Владимировна, доцент кафедры философии и гуманитарных наук, кандидат философских наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия» является формирование системного и критического мышления. Задачи – формирование знаний о целостном гуманистическом мировоззрении, обучение технологии получения знаний о согласовании различных аспектов, уровней, компонентов мировоззрения, а также о философском знании о природе, обучение способам применения философских знаний о сущности индивидуальной и социальной жизни, раскрытие сущности процессов, происходящих в духовном мире человека.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> – основные закономерности взаимодействия человека и общества; – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – терминологическую систему;
	<i>Уметь:</i> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	<i>Владеть:</i> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-5. Способен воспринимать межкультурное	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и

разнообразие общества социально-историческом, этическом философском контекстах	в	национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;
	и	<i>Уметь:</i> – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;
		<i>Владеть:</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение пятого и шестого семестров.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	97	–	6
Самостоятельная работа		47		
Общая трудоемкость:		144		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	29	–	6
Самостоятельная работа		115		
Общая трудоемкость:		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Раздел дисциплины (модуля)	Тема лекционного занятия	Краткое содержание
1	Философия, круг ее проблем и роль	Лек.1. Философия, ее структура, связь с наукой и другими	Философия как вид мировоззрения. Отличие философии от науки. Человек как главная проблема философии.

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

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

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

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

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

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Нижников С. А. *Философия* / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005190-1, 500 экз. <http://znanium.com/bookread.php?book=308309> 2.
2. Островский Э.В. *Философия: Учебник* / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 313 с.: 60х90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0044-8, 1000 экз. <http://znanium.com/bookread.php?book=371865> 3.
3. Балашов, Л. Е. *Философия [Электронный ресурс]* : Учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 612 с. - ISBN 978-5-394-01742-1. <http://znanium.com/bookread2.php?book=414949>

Дополнительная литература

1. *Философия: Учебное пособие* / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с.: 60х90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-291-9 <http://znanium.com/bookread2.php?book=309109> 2. *Философия: Учебник* / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005473-5, 500 экз. <http://znanium.com/bookread2.php?book=341075>
2. *Философия: Учебник* / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003566-6 <http://znanium.com/bookread2.php?book=397769>
3. *Философия: Учебник* / Под ред. А.Н. Чумакова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60х90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0325-8, 2500 экз. <http://znanium.com/bookread2.php?book=418733>
4. *Философия [Электронный ресурс]: учеб. пос.* / Я.С. Яскевич и др.; под общ. ред. Я.С. Яскевич. - Минск: Выш. шк., 2012. - 474 с. - ISBN 978-985-06-2091-0. <http://znanium.com/bookread2.php?book=508240> 7.3.

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: **Национальная электронная библиотека**

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Разработчики: Галимзянова Ильхамия Исхаковна, зав. кафедрой иностранных языков и межкультурной коммуникации, доктор педагогических наук;

Закирова Лилия Фирдинатовна, старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) иностранный язык являются: приобретение студентами коммуникативной компетенции (умение соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами общения); развитие культуры мышления и высказывания. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: формирование навыков всех видов чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое); формирование навыков монологического и диалогического высказываний по предложенным ситуациям; навыков письменного общения; владение грамматическими структурами, общей лексикой и терминологией по специальности, достаточными для учебной и профессиональной деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	<i>Знать:</i> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;
	<i>Уметь:</i> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;.
	<i>Владеть:</i> – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного

	предложений на русском и иностранном языках
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран;
	<i>Уметь:</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<i>Владеть:</i> – речевым этикетом межкультурной коммуникации;

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается с первого по седьмой семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	16	347	1, 2, 3, 4, 5, 6	7
Самостоятельная работа		229		
Общая трудоемкость:		576		

Заочное обучение

Дисциплина изучается с первого по четвертый семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	16	47	1, 2, 3,	4
Самостоятельная работа		529		
Общая трудоемкость:		576		

4. Содержание дисциплины (модуля)

4.1.Разделы курса

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

Говорение и аудирование.

- устные контакты в ситуациях повседневного общения;
- обсуждение проблем страноведческого и культурологического характера;
- участие в диалоге в связи с содержанием текста;
- владение речевым этикетом повседневного общения (знакомство, представление, установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/ несогласия с мнением собеседника/ автора, завершение беседы);
- сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание) в ситуациях повседневного общения и в рамках страноведческой и культурологической тематики;
- понимание монологического высказывания в рамках указанных сфер и ситуаций общения.

Чтение

Усвоению подлежат

- определение основного содержания текста по знакомым опорным словам интернациональной лексики, географическим названиям ит.п.;
- определение принадлежности слова к той или иной части речи по порядку слов в предложении и морфологии;
- распознавание слов по контексту;
- восприятие смысловой структуры текста (определение смысла каждого абзаца);
- выделение главной и второстепенной информации;

Письмо

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

Фонетика

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

Грамматика

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

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

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

Лексика

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

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

4.2. Содержание разделов

Вводно-коррективный курс

1 Фонетика

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

2 Грамматика и словообразование

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

3. Устный курс

- 3.1. О себе и о своей семье.
- 3.2 Жизнь студента.
- 3.3 Казанская Государственная Консерватория.
- 3.4 Великобритания.
- 3.5 США.
- 3.6 Англо-говорящие страны.

- 3.7. Лондон.
- 3.8 Казань
- 3.9 Путешествия
- 3.10 Праздники и национальные традиции Великобритании
- 3.11 Праздники и национальные традиции России.
- 3.12. Виды искусств.
- 3.13 Сила музыки.
- 3.14. Музыкальные направления
- 3.15 Оркестр
- 3.16 Инструменты оркестра
- 3.17 Великие русские композиторы
- 3.18 Опера и балет.
- 3.19 Песня
- 3.20 Теория музыки
- 3.21 Великие зарубежные композиторы
- 3.22 Современные композиторы 20 века
- 3.23 Великие татарские композиторы.
- 3.24 Моя профессия.
- 3.23 Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо
- 3.24 Аудирование

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля:

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

Формы итогового контроля - зачеты, экзамен по завершении всего курса.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Бжиская, Ю. В. Английский язык для музыкантов : учебное пособие / Ю. В. Бжиская. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 344 с. — ISBN 978-5-8114-6839-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/154604> .
2. Прошкина, Е. П. Учебное пособие по английскому языку для музыкантов и студентов вузов искусств : учебное пособие / Е. П. Прошкина, М. С. Заливадный. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-5319-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140676> .
3. Турбина, Е. П. Английский язык : учебное пособие / Е. П. Турбина, Ж. В. Демьянова. — Шадринск : ШГПУ, 2020. — 153 с. — ISBN 978-5-87818-594-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156742> .

Дополнительная литература:

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

6) Е.А. Токмина. Музыка и музыканты. Хрестоматия для студентов теоретико-композиторского факультета. Изд-во КГК, 2008.

Электронные образовательные ресурсы.

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

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

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

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

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

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

7) <http://www.elit-a-a.com.ua/8page.htm> - "Советы бывалого" - Как научиться говорить по-английски.

8) <http://angl.by.ru/> - Бесплатное обучение английскому языку. Материалы для преподавателей и студентов.

9) <http://www.edufind.com/> - English Grammar - Грамматика английского языка.

10) <http://www.esl-lab.com/> - Коллекция различных учебных материалов по английскому языку, для прослушивания.

11) <http://angliysky.narod.ru/> - Английский язык. Изучение в любом возрасте. Английский в диалогах, тренинг-словарь, деловой английский.

12) <http://webster.comnet.edu/grammar/> - Guide to Grammar and Writing - грамматика английского языка.

13) <http://www.boston-online.com/wickedv.html> - The Wicked Good Guide to Boston English - Бостонский английский. Уникальные слова и слова с необычным произношением.

14) <http://polyglot.lss.wisc.edu/dare/dare.html> - The Dictionary of American Regional English - Специфика английского языка в разных штатах.

15) <http://www.westegg.com/cliche/> - полезные выражения на английском языке. База данных с поиском по 3300 выражениям

16) <http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/> - грамматика английского языка, понятные объяснения и упражнения на закрепление пройденного

17) <http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml> - вещание BBC в режиме Real Audio. Кроме этого, огромные архивы радиопрограмм с текстами

18) <http://www.study.ru/> - на этом сервере собрано много интересных материалов, посвященных изучению английского языка (уроки on-line по 14 темам и тесты, общие и специализированные словари, учебники и программы).

19) <http://digital.library.upenn.edu/books/> - 11000 ссылок на книги, доступные через Интернет.

20) <http://parcelworld.narod.ru/exercises/exercisesmain.htm> - "Cambridge English for Schools" - Подборка упражнений и советов преподавателям к различным частям учебника и упражнения на разные аспекты школьной грамматики английского языка.

21) <http://altnet.ru/~mcsmall/keywords.htm> - Chopin testing centre - Бесплатные ресурсы для изучающих английский язык - тесты и учебные материалы.

22) <http://piranha.hotbox.ru/main.html> - Virtual English Teacher - Электронный учебник английского языка.

23) http://www.cooper.com/alan/homonym_list.html - Alan Cooper's Homonym List - Список английских омонимов - слов, которые пишутся по-разному, а произносятся одинаково.

24) <http://www.ihep.su/~amelin/misc/verbs/> - Формы неправильных английских глаголов с переводом на русский язык.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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 РОССИИ

Разработчик:

*Исхакова Резеда Рифовна, профессор,
доктор педагогических наук*

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели курса:

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

Задачи курса:

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> - основные методы критического анализа;- методологию системного подхода;- содержание основных направлений философской мысли от древности до современности;- периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;

	<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; - формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; <i>Владеть:</i> - технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; - навыками критического анализа; - основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; - навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.	<i>Знать:</i> - фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой перспективе; - особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость) <i>Уметь:</i> - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различия, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми

	информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; - проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различия, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; <i>Владеть:</i> - навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; - навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; - развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления.
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	<i>Знать:</i> - сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями <i>Уметь:</i> - правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; - давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство; - планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе <i>Владеть:</i> - навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве - правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	5	144	3	4
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		180		

IV. Содержание дисциплины.

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

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

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

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

-XII вв. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода политической раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. Соседи Древней Руси в IX - XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.

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

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

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

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

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

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

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм».

Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». Новейшие исследования истории Российского государства в XVII- XVIII вв. Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.

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

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

военно-политические блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма. Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 12. Россия в 1990-е годы

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

в 1991-1999 г. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей.

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

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

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

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

Темы семинаров:

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

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

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

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

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

1. XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия. Эпоха Возрождения. Реформация.
2. Иван IV (Грозный): поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.
3. Смуты: социокультурный и политический кризис московского варианта исторического развития.

4. Сословно-представительная монархия в XVI-XVII вв. Боярская Дума. Развитие приказной системы. Управление на местах. Перерастание сословно- представительной монархии в абсолютную. Раскол церкви.

5. Социально-экономическое развитие страны в XVII веке. Классы и сословия в XVI-XVII вв. Поместное землевладение. Начало формирования всероссийского рынка. Развитие крепостного права. Городские и крестьянские восстания в середине-второй половине XVII века.

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

1. Реформы Петра I: цели, содержание, характер, последствия.

2. «Дворцовые перевороты» и усиление позиций аристократии и гвардии: причины и последствия.

3. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Расширение сферы крепостного права. Патерналистский смысл крепостных отношений.

4. Французская революция и ее влияние на развитие Европы.

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

1. Модернизация социально-экономической сферы страны в XVIII первой половине XIX вв. Классы и сословия. Начало разложения крепостнической системы. Рост товарного производства и промышленности. Промышленный переворот.

2. Альтернативы развития страны в начале века. Александр I: поиск новых основ государственного и общественного устройства.

3. Консервативная модернизация Николая I.

4. Общественная мысль и особенности общественного движения в России в XVIII первой половине XIX вв. (Н.А. Радищев, декабристы, петрашевцы, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, славянофилы, западники, С.С. Уваров).

5. Внешнеполитические задачи России и их решение. Борьба за выходы к морям. Восточный вопрос.

6. Внутренняя политика Александра II и Александра III. Либеральные реформы и контрреформы.

7. Пореформенное экономическое развитие России. Реформы С.Ю. Витте.

8. Радикальные общественные течения второй пол. XIX-нач. XX вв. (народники, социал-демократы). Причины, ход и итоги революции 1905-1907 гг. в России. Третьеиюньская государственно-политическая система. Столыпинская аграрная реформа.

9. Участие России в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 г.

10. Политические партии России: программа и тактика (1905 -1917).

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

1. Приход к власти большевиков. Первые декреты советской власти. Судьба учредительного собрания.

2. Гражданская война в России: причины и тоги. Интервенция. Политика военного коммунизма.

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

1. Новая экономическая политика: содержание, противоречия, итоги.

2. Курс на строительство социализма. Индустриализация: этапы, итоги. Коллективизация: этапы, итоги. Советское общество в 20-30 гг. Основные изменения в социальных структурах. Повседневная жизнь людей.

3. Эволюция советской государственно-партийной системы. Диктатура Сталина.

4. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и «Великая депрессия».

5. Приход фашизма к власти в Германии. Новый курс Рузвельта.

6. Советская внешняя политика: цели, задачи и их реализация. Пакт Риббентропа-Молотова.

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

1. Великая Отечественная война. Основные сражения.

2. Борьба в тылу врага.
3. Экономика страны в условиях военного времени. Цена победы.

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

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

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

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

Тема 11. Россия в 1990-е годы

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

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

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

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

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

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

Тематика рефератов и эссе

1. Государство Киевская Русь: сравнение со средневековой Европой, историческая роль варяжской династии Рюриковичей.
2. Объединение русских земель в XIV – начале XVI вв. Особенности процесса централизации в России в сравнении с опытом Западной Европы. Иван III.
3. Российское централизованное государство в XVI в. Реформы Ивана IV. Последствия опричнины.
4. Первые Романовы (Михаил Федорович и Алексей Михайлович). Признаки складывающегося абсолютизма в российской государственности XVII в.
5. Реформы аппарата власти и управления в первой четверти XVIII в. в России. Оформление абсолютизма.
6. Формирование бюрократии в России: структура чиновничества, принципы продвижения по служебной лестнице, этические нормы, связанные с чином (по Табели о рангах). Отличия госслужащих петровского периода от чиновничества предшествующего времени.
7. Условия получения прав потомственного дворянства на государственной службе в России в XVIII-XIX вв.
8. Просвещенный абсолютизм в России: государственная деятельность Екатерины II и Павла I.
9. Внутренняя политика Александра I.
10. Монархия Николая I. Главные принципы охранительной системы.
11. Великие реформы Александра II в области суда и управления: сильные и слабые стороны.
12. Думская монархия Николая II. Сравнение с принципами политического устройства Великобритании, Франции, Второго рейха, США
13. Политические партии России начала XX в. Характеристики социальной базы, программных установок.
14. Военная организация России до Петра Великого. Сравнение с принципами военного строительства на Западе.
15. Военная реформа Петра Великого. Создание регулярной армии.
16. Военная реформа Д.А. Милютин во второй половине XIX в. Влияние на обороноспособность страны в конце XIX – начале XX вв.
17. Российская империя: территориальный рост в XVIII-XIX вв., национальная политика центра.
18. Социальная история России: дворянство (структура средневекового служилого сословия, поэтапное складывание единого класса-сословия, оформление корпуса дворянских прав и привилегий). Черты дворянского менталитета и поведения.
19. Социальная история России: духовенство (структура, права и привилегии, социокультурные традиции).
20. Социальная история России. Конституция 1977 г.
21. Разрядка международной напряженности: предпосылки и проявления. Причины срыва в конце 1979 г.
22. Горбачевская перестройка: реальный и потенциально возможный путь реформирования общественно – политической системы. Сравнение с опытом реформ в КНР.
23. Межнациональные конфликты в позднем СССР. Попытки реформирования союзного государства в 1991 г. Хронология распада СССР.

Формы итогового контроля (экзамен)

Вопросы к экзамену:

1. Формирование и развитие Древнерусского государства.
1. Политическое и социально-экономическое устройство Руси в X-XII вв. «Русская Правда».
2. Политическая раздробленность на Руси. Особенности социальноэкономического и политического развития русских земель (Владимиросуздальской, Галицко-Волынской и Новгородской).
3. Борьба Руси с завоевателями в XIII в. Русь и Орда в XIII-XV вв.
4. Становление единого Российского государства.
5. Внутренняя политика Ивана IV: реформы и опричнина.
6. Внешняя политика Российского государства во второй половине XVI в.
7. Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смутное время.
8. Социально-экономическое развитие и политическое развитие России при первых Романовых. Реформы Никона и церковный раскол.
9. Внешняя политика России в XVII в.
10. Абсолютизм и его особенности в России. Становление и развитие российского абсолютизма (вторая половина XVII-XVIII вв.)
11. Реформы и преобразования Петра I.
12. Внутренняя политика Екатерины II.
13. Внешняя политика России в XVIII в.
14. Внутренняя политика Александра I.
15. Внутренняя политика России при Николае I.
16. Основные направления внешней политики России в первой половине XIX в.
17. Общественно-политическая жизнь России в XIX в.
18. Великие реформы 60-х – 70-х годов XIX в.
19. Социально-экономическое и политическое развитие России в пореформенный период.
20. Основные направления внешней политики России во второй половине XIX в.
21. Формирование политических партий в России на рубеже XIX—XX вв.
22. Социально-экономическое и политическое развитие России в конце XIX—начале XX вв.
23. Деятельность Государственной Думы в России (1906-1917 гг.)
24. Россия в системе межгосударственных отношений в начале XX в. Россия в первой мировой войне. Брестский мир.
25. Февральская революция 1917 г. в России. Советы и Временное правительство весной-летом 1917 г.
26. Октябрьское вооруженное восстание. Становление Советского государства (1917-1920 гг.).
27. Гражданская война и иностранная военная интервенция.
28. НЭП: причины, сущность и результаты.
29. Политическое развитие СССР в 1920-30-е гг.
30. Курс на строительство социализма в одной стране: теория и практика.
31. 34. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е годы. Начало Второй мировой войны: причины и расстановка сил.
32. Великая Отечественная война советского народа 1941 – 1945 гг.
33. Вклад тыла в Победу в Великой Отечественной войне.
34. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны.
35. Коренные изменения в мире после второй мировой войны. «Холодная война»: причины и сущность.
36. СССР в послевоенные годы (1946 – 1953 гг.)
37. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1950-60-е годы. «Оттепель».
38. СССР в середине 1960- середине 1980-х годов.

39. Внешняя политика СССР в 1945 – середине 1980-х годов.
40. Перестройка и распад СССР.
41. Кризис начала 1990-х гг. Формирование новой российской государственности.
42. Эволюция российской государственности в постсоветский период.
43. РФ в системе международных отношений.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

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

Дополнительная литература

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

Интернет-ресурсы:

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

1. Аудитории, оборудованные интерактивными досками;
2. Аудио-видео техника;

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработчик: Динмухаметов Алям Гатифович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук, кандидат медицинских наук

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

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

Задачи освоения дисциплины (модуля):

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

Формирование представлений:

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения Компетенций
УК-8. Способен создавать и	<i>Знать:</i> – теоретические основы жизнедеятельности в системе

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	«человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности;
	<i>Уметь:</i> – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
	<i>Владеть:</i> – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение шестого семестра.

Очное обучение

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

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	10	6	–
Самостоятельная работа		62		
Общая трудоемкость:		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование раздела (или темы) дисциплины (модуля)	Содержание раздела (темы)
1.	Тема 1.1	Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека

	Содержание лекционного курса	Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации. Система безопасности жизнедеятельности человека в Российской Федерации
	Содержание темы семинара	Основные понятия и виды деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности человека. Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации. Система безопасности жизнедеятельности человека в Российской Федерации
2.	Тема 1.2.	Национальная безопасность
	Содержание лекционного курса	Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе. Система национальных интересов России.
	Содержание темы семинара	Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе. Система национальных интересов России. Основы мобилизационной подготовки и мобилизации здравоохранения. Государственный материальный резерв медицинского и санитарно-хозяйственного назначения. Воинский учет и бронирование медицинских работников. Современные войны и вооруженные конфликты. Определение и классификация войн и вооруженных конфликтов. Средства вооруженной борьбы. Поражающие факторы современных видов оружия. Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма и экстремизма. Безопасность общества и личности. Опасности и их воздействие на организм человека. Система мероприятий по обеспечению безопасности организованных коллективов. Мероприятия по обеспечению личной безопасности граждан.
3	Тема 1.3.	Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
	Содержание лекционного курса	Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
	Содержание темы семинара	Основные понятия, определения, классификация, медицинские и медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. Фазы развития и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
4	Тема 1.4.	Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения

	Содержание лекционного курса	Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения
	Содержание темы семинара	Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. Система гражданской обороны и основные направления ее деятельности. Основы организации и мероприятия защиты населения в мирное и военное время. Система и методы защиты человека от основных видов опасного и вредного воздействия природного и техногенного происхождения. Методы контроля и определения опасных и негативных факторов. Общая характеристика и классификация защитных средств. Защитные сооружения, индивидуальные технические и медицинские средства защиты. Санитарная и специальная обработка.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» установлен в соответствии с учебным планом. В 6 семестре обучающиеся сдают зачет.

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

5.2. Промежуточный контроль: зачет в конце 6 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

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

Дополнительная литература

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

Электронные образовательные ресурсы

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

<http://theobg.by.ru/index.htm> Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ.

Сайт Разумова В.Н.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

Практические занятия:

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

ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

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

1. Цели и задачи дисциплины

Цели курса:

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

Задачи курса:

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;
- раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития

личности и способности независимого суждения об актуальном политикокультурном контексте;

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.	<i>Знать:</i> - фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой перспективе; - особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость) <i>Уметь:</i> - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и

	культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; - проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
	<i>Владеть:</i> - навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; - навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; - развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Что такое Россия

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

Тема 2. Российское государство-цивилизация

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

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

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

Тема 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации

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

Самостоятельная картина мира и история особого мировоззрения российской цивилизации. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации: единство многообразия (1), суверенитет (сила и доверие) (2), согласие и сотрудничество (3), любовь и ответственность (4), созидание и развитие (5). Их отражение в актуальных социологических данных и политических исследованиях. «Системная модель мировоззрения» («человек – семья – общество – государство – страна») и её репрезентации («символы – идеи и язык – нормы – ритуалы – институты»).

Тема 4. Политическое устройство России

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

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

Тема 5. Вызовы будущего и развитие страны

Сценарии перспективного развития страны и роль гражданина в этих сценариях.

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

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

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

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

Примерный перечень тем проектов (докладов, рефератов)

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

Формы итогового контроля (зачет)

Примерный перечень вопросов к зачету

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

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

Дополнительная литература:

1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория и международные отношения. М., 2019.
2. Перевезенцев С. В. Русская история: с древнейших времен до начала XXI века. — М.: Академический проект, 2018.
3. Российское общество: архитектура цивилизационного развития / Р.Г.Браславский, В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов [и др.]. – Москва; Санкт-Петербург : Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук, 2021.
4. Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на фоне эпохи. М.: «Аквилон», 2022.
5. Шестопап Е.Б. Они и Мы. Образы России и мира в сознании российских граждан. М.: «РОССПЭН», 2021.
6. Шестопап Е.Б. Политическая психология. М, 2022.
7. Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Прспект», 2021.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Разработчик: Исхакова Резеда Рифовна, профессор кафедры философии и гуманитарных наук, доктор педагогических наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

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

Задачи дисциплины (модуля):

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций

ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	<i>Знать:</i> – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;
	<i>Уметь:</i> – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;
	<i>Владеть:</i> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение седьмого семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина изучается в 7 семестре

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	7	–
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		72		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	8	7	–
Самостоятельная работа		64		
Общая трудоемкость:		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

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

Культурная политика, как направление социальной политики. Цели и задачи государственной культурной политики РФ на современной этапе. Ценности: понятие,

природа, классификация. Система традиционных ценностей. Ценностные ориентиры общества. Система ценностей как основа цивилизационного единства общества. Система традиционных ценностей российской цивилизации как основа общенационального единства. Ценностные основы жизни российского общества как проявление культурного своеобразия России. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в культурной политике. Место духовно-нравственного воспитания в поддержании ценностных норм общества. Ценность патриотизма в обеспечении преемственности поколений и сохранении историко-культурного своеобразия российского общества. Роль историко-культурного наследия и образов исторической памяти в культурной политике для духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Тема 2. Субъекты культурной политики

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

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

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

Тема 3. Механизмы реализации культурной политики.

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

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

Региональные целевые программы в сфере культуры.

Тема 4. Нормативная правовая база государственной культурной политики РФ.

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

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

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

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

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

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

Кадровая политика и научно-методическое обеспечение культурной политики.

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

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

Государственная поддержка сохранения и развития языков народов России.

Русский язык и языки народов России в Интернет-пространстве.

Развитие научных исследований языка и памятников письменности.

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

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

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

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

Тема 7. Культурная политика российского государства в сфере профессионального искусства

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

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

Вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики.

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

Система музыкального образования в РФ.

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

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

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

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

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

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

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

Электронная база данных объектов русского культурного наследия за рубежом.

Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формой текущей аттестации являются собеседование, доклад, коллоквиум.

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

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) Основная литература

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_28399.
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики: [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669.
4. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_14058.
5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_44571.
6. Федеральный закон 06.06.1997 №115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/9005213>
7. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : <https://www.referent.ru/1/67189>.

8. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511 .
9. Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496 .
10. Федеральный закон от 06.01.1999 №7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497 .
11. Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406 .
12. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318
13. Закон РФ от 15.04.1993 №4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905 .
14. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об общественных объединениях» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693 .
15. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 .
16. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 12.02.2013. Приложение 1. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Режим доступа : http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F .
17. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 №1244-р (ред. от 08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79661 .
18. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45830.html> .
19. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 №1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115357 .
20. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 №186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422 .

21. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 №2567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140136 .
22. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 №718 (ред. от 25.08.2015) «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151043 .
23. Приказ Минкультуры РФ от 28.12.2001 №1403 «О концепции художественного образования в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84924 .

Монографии, учебные издания:

1. Астафьева, О. Н. Культурная политика: теоретические понятия и управленческая деятельность [Текст]: лекции / О. Н. Астафьева. - М.: Изд-во Рос. акад. гос. службы, 2010. - 70 с.
2. Востряков, Л. Е. Государственная культурная политика: понятия и модели [Текст] / Л. Е. Востряков. - СПб.: Из-во Северо-Западный ин-т Рос. акад. гос. службы и народного хозяйства, 2011. - 168 с.
3. Ивлиев, Г. П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации [Текст]: статьи и выступления / Г. П. Ивлиев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с.
4. Игнатьева, Е. Л. Экономика культуры [Текст]: учеб. пособ, / Е. Л. Игнатьева. - М.: ГИТИС, 2015. - 384 с.
5. Карпова, Г. Г. Социальное поле культурной политики [Текст] / Г. Г. Карпова. - М.: Вариант, 2011. - 267 с.
6. Каменец, А. В. Основы культурной политики [Текст]: учебник / А. В. Каменец. - Москва: Перспектива, 2012. - 240 с.
7. Морозов, С. А. Культура политического управления [Текст] / С. А. Морозов. - Краснодар: Краснодарский государственный университет культуры и искусств, 1999.
8. Фетисов, А. В. Теоретические и практические основы социально- культурной политики [Текст]: учеб. пособие / А. В. Фетисов. - М.: Дело, 2012. - 149 с.

Дополнительная литература:

1. Аванесова, Г. А. Культурно-досуговая деятельность. Теория и практика организации : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 100103 «Соц.-культур. сервис и туризм» / Г. А. Аванесова. – М.: Аспект-пресс, 2006.
2. Аванесова, Г. А. О предпосылках выработки конструктивной культурной политики в современной России // Культурное разнообразие, развитие и глобализация: По результатам дискуссий круглого стола. Москва, 21 мая 2003 г. – М.: РИК, 2003. – С. 77-81.
3. Богатырева, Т. Г. Синергетика глобальных социокультурных процессов и культурная политика // Глобализация: синергетический подход. Сб. – М.: РАГС, 2002. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://spkurdyumov.narod.ru/D46Bogatireva.htm>
4. Богатырева, Т. Г. Глобализация и императивы культурной политики современной России [Текст] / Т. Г. Богатырева. - М.: ТЕИС, 2002. - 179 с.

5. Боголюбова, Н. М. Внешняя культурная политика России и зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. - 315 с.
6. Браун Дж. «Россия – не угроза, но людям иногда это трудно понять»: Интервью Н. Шиловой // Сайт Института культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=58>
7. Бутенко, И. А. Культурная жизнь общества: Основные параметры // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
8. Бутенко И. А., Разлогов К. Э. Индустрия культуры // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – (Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115).
9. Востряков, Л. Е. Культурная политика: концепции, понятия, модели // Культура на границах: Материалы семинара. Москва, Ясная Поляна, 18-21.03.2004. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 12-32. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 2. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=80>
10. Генисаретский, О. И. Культурно-антропологическая перспектива // Иное: Хрестоматия нового российского самосознания. – М.: Аргус, 1995. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.procept.ru/publications/1995_kult-anprop_perspective.ht
11. Генова, Н. М. Культурная политика в системе инфраструктуры культуры региона [Текст] / Н. М. Генова, - Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2008. - 284. Горлова, И. И. Культурная политика в современной России [Текст]: учеб. пособ. / И. И. Горлова. - Краснодар: Советская Кубань, 1998. - 320 с.
12. Гнедовский, М. Б. «Мы застряли в XIX веке»: Слишком узкое понимание культуры приводит к застою в экономическом развитии: Интервью М. Спиричевой // Богатей. – Саратов, 2003. – 26.02. – № 7 (237). [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=76>
13. Гнедовский, М. Б. Внутренние и внешние ресурсы культуры // Сайт Института культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=77>
14. Гулина, А. Культуру в массы? Новая жизнь старого лозунга: [По материалам семинара «Культпросвет»] // Богатей. – Саратов, 2003. – 25.02. – № 7 (237). [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=75>
15. Драгичевич-Шешич, М. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг [Текст] / М. Драгичевич-Шешич, Б. Стойкович. - Новосибирск: Тигра, 2000. - 227 с.
16. Дукельский, В. Ю. Культура возвращается домой // Культура на границах: Материалы семинара. Москва, Ясная Поляна, 18-21.03.2004. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 5-11. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 2. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=79>
17. Жидков, В. С. Государственная культурная политика // Ориентиры культурной политики. – М.: ГИВЦ МК РФ, 2001. – № 6. – С. 49-86.
18. Жидков, В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности: картина мира и власть / РАН. Гос. ин-т искусствознания – СПб. : Алетейя, 2001.
19. Жидков, В. С. Культурная политика России: теория и история [Текст] / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. - М. : Академ. проект, 2001. - 592 с.
20. Загребин, С.С. Проблема изучения культурной политики в динамике исторического развития: опыт историко-культурологического анализа [Текст] // Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак.-М. ; СПб, 2009.- Т. VII.- С. 197-204.
21. Зеленцова, Е. В. Творческие индустрии приходят в Россию. // Творческие индустрии в России. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 4-11. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=85>

22. Зуев, С. Э. Культурная политика и институционализация программирования: Лекция // Сайт Школы культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.shkp.ru/lib/archive/methodologies/2001/7>
23. Зуев, С. Э. Культурные сети: опыт проблемного анализа // Панорама культурной жизни стран СНГ и Балтии. – М., Информкультура, 1996. – Вып. 11. – С. 3-19.
24. Иванченко, Г. В., Жидков В. С. Системные исследования культуры. – СПб.: Алетейя, 2009.
25. Карпухин, О. И. Можно ли управлять культурой? // Диалог. – М., 1994. – №4-6.
26. Карпухин, О. И. Культурная политика и менеджмент [Текст] / О. И. Карпухин. - М.: Изд-во Ин-та молодежи, 1998. - 174 с.
27. Костина, А. В., Культурная политика современной России: соотношение этнического и национального [Текст] / А. В. Костина, Т. М. Гудима. - М.: Изд-во ЛКИ, 2010. - 240 с.
28. Коул, М. Культурные механизмы развития: Доклад на конференции «Лев Выготский и современные науки о человеке» (Москва, 3- 8.09.1994) // Вопросы психологии. – М., 1995. – № 3. – С. 5-20. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/953/953005.htm
29. Культура и культурная политика в России [Текст]: кол. монограф. / отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. - М.: Моск. обществ. науч. фонд 2000. - 240 с.
30. Культура и культурная политика в России: [Коллективная монография] / Моск. обществ. науч. фонд; Отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. – М., 2000. – 239 с.: табл. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
31. Культура и рынок: современные тенденции [Текст]: сб. ст. / сост. И. Г. Хапгельдиева. - М.: Классика - XXI, 2009. - 222 с.
32. Культурная политика – пространство стратегирования / И.М. Музалевская. / Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак. – М.; СПб, 2009.- Т. VII.
33. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб.материалов / Рос.нац.б-ка; Сост. Е.И. Кузьмин, В.Р.Фирсов. – М.: Либерейя, 2002.
34. Культурная политика в условиях рынка / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество – СПб., 2005. – Гл. 15. – С. 453-498.
35. Культурная политика государства и искусство / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. – СПб., 2005. – Гл. 14. – С. 383-452.
36. Культурная политика и образование: Материалы игры, Школа культурной политики, Москва, 17-25.12.1990 // Сайт Школы культурной политики. – 1990. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.shkp.ru/lib/archive/family/1990>
37. Культурная политика: проблемы теории и практики [Текст]: сб. ст. / сост. О. В. Хлопина. - СПб.: Дмитрий Булавин, 2003. - 170 с.
38. Лихачев, Д.С. Письма о добром и прекрасном (любое издание)
39. Никич, Г. А. Культурная индустрия: омасовление культуры или окультуривание рынка... // Творческие индустрии в России. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 66-70. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=89>
40. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье: Культура и культурные институты в XXI в. [Текст] / М. Пахтер, Ч. Лэндри; / пер. с англ., предисл, М. Гнедовского. - М.: Классика-XXI. 2003. - 95 с.
41. Разлогов, К. Э., Александрова Е. Я. Научное обеспечение культурной деятельности // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.

42. Саймон, М. Культурная политика: краткое руководство // Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб. материалов. – М.: Либерея, 2002. – Альманах «Приложение к журналу "Библиотека"».
43. Сидоров, Е. Ю. Культура мира и культура России // Полис: Политические исследования. – М., 1998. – №5. – С. 106-113.
44. Сорочкин, Б. Ю. Правовое обеспечение культурной деятельности // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
45. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Текст]: учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. - 528 с.
46. Чапарина, С. Инструментарий и субъекты культурной политики // Сайт Института [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=73>

Интернет-ресурсы:

1. Совет по культуре и искусству при Президенте РФ [Электронный ресурс] // Президент Российской Федерации. Режим доступа : <http://www.kremlin.ru/structure/councils#institution-7>
2. Комитет по культуре Государственной Думы [Электронный ресурс] // Государственная Дума ФС РФ. Режим доступа : <http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru>
3. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.mkmk.ru> .
4. Официальный сайт Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.unesco.ru/ru/>.
5. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://fcpkultura.ru/>.
6. Официальный сайт Главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.miccedu.ru> .
7. Официальный сайт Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://heritage-institute.ru> .
8. Официальный сайт Государственного института искусствознания [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://sias.ru> .
9. Официальный сайт Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультета МГУ) [Электронный ресурс] //
10. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://pravo.roskultura.ru> .
11. Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.culture.ru>
12. Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.rosculture.ru>
13. Культурные ценности - жертвы войны [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.lostart.ru>
14. Портал «Культура России» [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.russianculture.ru/default.asp>
15. Портал «Архивы России» [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.rusarchives.ru>
16. Музеи России [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.museum.ru>
17. Институт культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru>

18. Школа культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.shkp.ru>.
19. Официальный сайт Совета Европы. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.coe.int>;
20. Сайт организации Arts&Business. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.aandb.org.uk> ;
21. Сайт The Center for Arts&Culture. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.culturalpolicy.org> ;
22. Ассоциация музеев России. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.amr-museum.ru>;
23. Нац. театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска». [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.goldenmask.ru> ;
24. Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.memo.ru> ;
25. Европейский Культурный Фонд (European Cultural Foundatoin). [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.eurocult.org> ;
26. Международный ресурс по менеджменту в сфере культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.artsmanagement.net> ;
27. Информационно-сервисный центр: Культура: Политика. Планирование. Менеджмент. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.culturalmanagement.ru> ;
28. Ассоциация менеджеров культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.acm.org.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Преподавание дисциплины (модуля) «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Оснащение аудитории для проведения семинарских, лабораторно-практических, индивидуальных и иных занятий: доска для записей; технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран.

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Разработчик: Манапов Равиль Ильдарханович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – формирование физической культуры личности.

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

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

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин по физической культуре и спорту:

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

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

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

Разделы дисциплины (модуля) (модуля) и виды занятий

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

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	7	
Контактная работа, в т.ч. контроль		12		
Самостоятельная работа		60		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Теоретический раздел

ПЕРВЫЙ КУРС

ТЕМА 1. Введение

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

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

ТЕМА 3. Социально- биологические основы физической культуры.

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

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

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

ВТОРОЙ КУРС

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

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

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

ТРЕТИЙ КУРС

ТЕМА 1. Профессионально-прикладная подготовка студентов.

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

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

лекций, бесед, собеседований.

Практический раздел

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

Методико-практические занятия

ПЕРВЫЙ КУРС

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

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

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

4. Основы методики самомассажа.

5. Методика коррегирующей гимнастики для глаз.

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

ВТОРОЙ КУРС

1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.

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

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

4. Методика проведения учебно-тренировочных занятий.

5. Методика самооценки специальной физической подготовленности по избранному виду спорта (тесты, контрольные занятия).

6. Методика индивидуального подхода и применения средств на развитие отдельных физических качеств.

7. Основы методики судейства по избранному виду спорта.

ТРЕТИЙ КУРС

1. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемого при занятиях физической культурой и спортом.

2. Средства и методы мышечной релаксации в спорте.
3. Методы проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера труда.

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

Учебно-тренировочные занятия

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формой текущей аттестации являются собеседование, тесты.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).

Литература

1. Физическая культура студента: Учеб./ Под ред. В.П.Ильина. - М., Гардарики, 1999.
3. Физическое воспитание: Учеб./ Под ред. В.А.Головина, В.А. Маслякова, А.В. Коробкова.-М. Высш.шк.,1983.
4. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. Для техн. Физ.культ./ Под ред. А.А.Гужаловского.- М. Тера – Спорт. 2000.
5. Теория спорта. Учеб. Для ин-тов физ. культ./ Под ред. В.Н.Платонова. - Киев: Вища школа, 1987.
6. Социальные и биологические основы физической культуры. Учеб. Пособ./ Д.Н.Давиденко, А.И.Зорин, В.Е. Борилкевич; Отв. ред.
 1. Д.Н.Давиденко, Б.Г. Тихонов – СПб; Изд-во С - Петерб. Ун-та, 2001.
 2. В.В. Столбов. История физической культуры. Учеб. Для студентов пед. Ин-тов.- Просвещение, 1989.

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: **Национальная электронная библиотека**

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обеспечения учебного процесса используются:

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

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

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ)

Разработчики: Жесткова Ольга Владимировна, доцент кафедры истории музыки, доктор искусствоведения; Сокольская Анна Александровна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

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

Задачи:

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	<i>Уметь:</i> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;
	<i>Владеть:</i>

	– профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений..
ПК-10 Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	<i>Знать:</i> – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства;
	<i>Уметь:</i> - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	<i>Владеть:</i> - психологическими навыками взаимодействия в творческом коллективе.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 4 семестры.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	252	–	1, 2, 3, 4
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		288		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	76	–	1, 2, 3, 4
Самостоятельная работа		212		
Общая трудоемкость		288		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Первый и второй семестры

Раздел I. Античность

Тема 1. Введение. Музыка в истории культуры

Глубинные связи внутренних проблем музыкального творчества с направленностью религиозного, философского, социального самосознания общества. Музыкально-историческое время. Скорость и тенденции культурного движения.

«Центры» и «окраины» музыкальной культуры. История музыки как «галерея» шедевров. Методологические поиски: социально-антропологический, позитивистский и структурный подходы к истории музыки.

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

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

Тема 2. Музыкальная культура античности: Древнегреческая идея музыки

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

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

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

Раздел II. Средневековье

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел III. Эпоха строгой полифонии

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

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

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

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

Основные этапы развития полифонии Возрождения:

- Первая половины XV века – английское многоголосие (Дж. Данстейпл).
- XV–XVI века – нидерландская полифоническая школа (Ж. Беншуа, Г. Дюфай, Й. Окегем, Я. Обрехт, Ж. Дебре, О. Лассо).
- Вторая половина XVI – начало XVII веках – римская и венецианская полифонические школы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел IV. Эпоха *basso continuo*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кайзера (первая половина XVIII в.). Влияние Р. Кайзера на творчество Г. Ф. Генделя и И. С. Баха.

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

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

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

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

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

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

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

Тема 12: Творчество И. С. Баха

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел V. Вторая половина XVIII века. Венский классицизм

Тема 14: Оперная реформа К. В. Глюка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 16: Венская классическая школа и ее представители: эволюция сонатно-симфонического цикла в жанре симфонии, квартета, сонаты

Конфессиональные различия в австро-немецких княжествах и их влияние на формирование в немецком искусстве южно-немецкой и северонемецкой школы. Связь южнонемецкой музыки с итальянской. Мода на итальянскую музыку, культивируемая в южно-немецких княжеских капеллах.

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

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

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

Творческий путь Й. Гайдна. Обзор и характеристика жанров.

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

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

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

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

Значение инструментального творчества Гайдна для дальнейшего развития европейского симфонизма.

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

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

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

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

Творческий путь Л. Бетховена. Особенности восприятия музыки Бетховена в XIX и XX веках. «Бетховен – художник восходящих классов» (Луначарский). Проблемы

немецкой историографии и значение Бетховена в ее формировании. Периодизация творчества Л. Бетховена. Обзор инструментальных жанров.

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

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

Тема 17. Австрийская оратория и ораториальное творчество Й. Гайдна

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 18: Оперное творчество В. А. Моцарта

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

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

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

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

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

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

Третий, четвертый семестры

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

Тема 1. Музыкальный романтизм

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

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

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

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

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

Тема 2. Франц Шуберт: жизнь и творчество.

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

Тема 3. Феликс Мендельсон: жизнь и творчество.

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

Тема 4. Роберт Шуман: жизнь и творчество.

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

Тема 5. Ференц Лист: жизнь и творчество.

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

Тема 6. Фредерик Шопен: жизнь и творчество.

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

Тема 7. Гектор Берлиоз: жизнь и творчество.

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

Раздел 2. Оперный жанр в первой половине 19 века

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

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

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

Тема 9. Итальянская романтическая опера *bel canto*.

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

Тема 10. Оперное творчество Дж. Верди.

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

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

Тема 12. Оперное творчество Вагнера.

Историческое значение его творчества. Проблемы периодизации. Автобиографичность опер Вагнера. Эстетико-философские взгляды композитора и их эволюция. Принцип музыкальной драмы. Лейтмотивная система в произведениях Вагнера разных периодов, ее эволюция. «Тристановское» и «зигфридовское» начало в

творчестве Вагнера. Новаторские черты музыкального языка: особенности ладогармонических средств, соотношение голоса и оркестра, принцип построения формы и развития музыкального материала. Влияние философских идей и литературных произведений на концепции музыкальных драм Вагнера. Категория мифа и ее значение для вагнеровского творчества. «Тристановское» и «зигфридовское» начало в творчестве композитора.

Раздел 3. Западноевропейская музыка во 2 половине 19 века

Тема 13. Иоганнес Брамс: жизнь и творчество.

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

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

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

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

Тема 14. Антон Брукнер: жизнь и творчество.

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

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

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

Непрограммные инструментальные жанры в творчестве С. Франка: Симфония d-moll, Скрипичная соната, поздние фортепианные циклы, органные сочинения. Симфонические поэмы Франка и листовские традиции. Черты импровизационности, влияние барочного формообразования и бетховенского симфонизма на стиль композитора. Духовная музыка в творческом наследии Франка в контексте листовских

влияний. Композиторы “Школы Франка”: В. д’Энди, А. Дюпарк, Э. Шоссон (краткий обзор: основные тенденции творчества).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Григ как педагог и музыкально-общественный деятель.

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

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

Тема 18. Феномен оперного веризма и творчество Джакомо Пуччини.

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

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

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

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

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

Тема 20. Густав Малер: жизнь и творчество.

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

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

Тема 21. Рихард Штраус: жизнь и творчество

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

Влияние вагнеровских музыкальных драм на ранние опер Штрауса. Эстетика стиля модерн и черты экспрессионизма, средства декламационного стиля в «Саломее», «Электре». Неоклассицистские тенденции («Кавалер розы», «Молчаливая женщина», «Арабелла», «Интермеццо», «Ариадна на Наксосе» и др.). Сотрудничество с Г. фон Гофмансталем и Ст. Цвейгом.

Тема 22. Клод Дебюсси: жизнь и творчество.

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

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

Тема 23. Морис Равель: жизнь и творчество

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

Раздел 5. Западноевропейская музыка 20 века: основные явления

Тема 24. Нововенская школа

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

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

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

Антон Веберн. Периодизация творчества композитора. Ориентация композиторского творчества на стиль нидерландской полифонической школы. Тотальная серийность. Новые представления о музыкальном времени. Предельная смысловая

концентрированность и афористичность высказывания. Работа с индивидуализированными камерными составами. Влияние открытий А. Веберна на становление композиторов послевоенного авангарда.

Тема 25. Пауль Хиндемит: творческий облик.

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

Тема 26. Творчество К. Орфа

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

Тема 27. Зарубежный период творчества И. Стравинского.

Эстетический универсализм как определяющая черта творческого облика композитора. Концепция трех периодов: русский, неоклассический, поздний. Центральное положение неоклассического периода в творческой эволюции художника. Широкая стилевая база неоклассицизма И.Ф. Стравинского. Русский композитор в диалоге с французской, итальянской, английской, американской, немецкой культурно-музыкальными традициями; свободное претворение художественных моделей и образов различных исторических эпох от древности (греко-римский миф) — до современности (культура джаза). Особое значение европейского барокко. Многообразие жанров в наследии Стравинского. Музыкальный театр: культивирование эстетики представления (игра, ритуальность, обрядовость). Неоклассические и «белобалетные» образы в балетах

Стравинского. Модели в оперном жанре: опера-буффа, оратория. Театральные сочинения смешанных жанров. Принцип концертности в творчестве Стравинского. Индивидуальность жанровых решений в симфониях. Камерно-ансамблевые композиции (Октет, Септет). Фортепианная музыка и особая роль фортепиано в композиторском процессе. Духовные сочинения 1950–1960-е гг. особенности композиторской техники позднего Стравинского. Эстетические воззрения композитора. Влияние творческих открытий И.Ф. Стравинского на мировое музыкальное искусство.

Тема 28. Творчество композиторов французской «Шестерки».

Сложный путь общественно-политического развития Франции между двумя мировыми войнами. Модернизм во французском театре, литературе, изобразительном искусстве. Внемузыкальные влияния на творчество французских композиторов послевоенного поколения.

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

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

Франсис Пуленк. Ранние годы творчества — под влиянием эстетики «Шестерки» (Негритянская рапсодия, «Кокарды»). Неоклассические тенденции в балетах 1920-х годов («Les biches», «Утренняя серенада»), в сфере концертных (Сельский концерт для клавесина с оркестром) и камерно-ансамблевых сочинений. В зрелый период проявление самобытного таланта в различных сферах вокальной музыки. Романсы и песни на слова П. Элюара, Г. Аполлинера, М. Жакоба и др. Кантатно-ораториальное творчество (светская и духовная линии). Оперное творчество: опера-буффа «Груды Тирезия», религиозно-философская драма «Диалоги кармелиток», моноопера «Человеческий голос».

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

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

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

Тема 30. Музыкальная культура Италии в первой половине 20 века

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

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

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

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

Тема 32. Основные явления зарубежного музыкального авангарда.

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

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущей аттестации:

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

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). Основная литература

1. Герцман, Е. В. Становление истории музыки как науки : монография / Е. В. Герцман. — 1-е. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-5830-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151863> .
2. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 468 с. — ISBN 978-5-8114-2844-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/161543>.
3. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-3641-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138137>.
4. Липаев, И. В. История музыки : учебное пособие / И. В. Липаев. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-5347-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/143579>
5. Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей: учебное пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. 448 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102524> 19 8

Дополнительная литература

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

Ровенко Е. Время в философском и художественном мышлении: Анри Бергсон, Клод Дебюсси, Одилон Редон

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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 МУЗЫКИ (ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ)

Разработчики – Семенова Юлия Сергеевна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения; Алмазова Танзиля Абдрахмаовна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

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

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями

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

	процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
ПК-10 Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	<i>Знать:</i> – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства;
	<i>Уметь:</i> - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	<i>Владеть:</i> - психологическими навыками взаимодействия в творческом коллективе.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается с 5 по 7 семестр.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	241	–	5, 6, 7
Самостоятельная работа		47		
Общая трудоемкость		288		

Заочное обучение

Дисциплина изучается с 5 по 8 семестр.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	82	–	5, 6, 7, 8
Самостоятельная работа		206		
Общая трудоемкость		288		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел I. Русская музыкальная культура X – XVIII вв.

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

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

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

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

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

Тема 2. Русская музыкальная культура XVII века.

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

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

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

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

Тема 3. Русская музыка XVIII века.

Формирование национальной композиторской школы.

Новые тенденции в развитии русской культуры, утверждение светской идеологии, постепенная европеизация быта русского дворянства. Параллелизм стилевых направлений в русском искусстве: барокко, классицизм, сентиментализм, предромантические тенденции. Становление самостоятельных школ в литературе, живописи, архитектуре, музыке.

Основные хронологические вехи.

Конец XVII – первая треть XVIII века («Петровская эпоха»). Утверждение светского начала, преобладание прикладных жанров в искусстве, новые функции музыки в общественной жизни. Музыка празднеств и церемоний, военная музыка. Ведущие жанры: партесный концерт, панегирический кант, светская лирическая песня «книжного типа».

Середина столетия – правление Анны Иоанновны (1730-1740) и Елизаветы Петровны (1741-1761). Развитие национальных культурных традиций, рост образования и науки, ассимиляция явлений европейского искусства. Иностранцы музыканты на русской придворной службе.

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

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

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

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

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

Классицистский хоровой концерт в творчестве Д.С. Бортнянского и М.С. Березовского.

Жанр «российской песни» как предтеча русского романса XIX века.

Начало фольклористской деятельности, первые сборники народных песен.

Раздел II. Русская музыкальная культура первой половины XIX в.

Тема 4. Музыкальная культура России первой половины XIX века.

Особенности культурного развития России в первые десятилетия XIX в. Музыкальная жизнь и музыкальные общества: университеты, пансионы, лицеи, литературно-художественные кружки и салоны. Деятельность Михаила и Матвея

Виельгорских. Исполнительское и композиторское творчество А.Ф. Львова. Музыкально-публицистическая деятельность В.Ф. Одоевского. Развитие музыкально-критической мысли и музыкально-исторической науки (Н. Мельгунов, Б. Боткин, А. Улыбышев, А. Серов, В. Стасов).

Музыкальный театр в России первой четверти XIX в.: опера, балет, мелодрама, «трагедия на музыке», дивертисмент, водевиль. Интенсивное развитие русского драматического театра, большая роль музыки в нем. Основные разновидности оперы: историко-героическая и волшебнo-фантастическая.

Творчество С.И. Давыдова. «Леста, днепровская русалка» и проникновение романтической образности в русский музыкальный театр.

Оперное творчество А.Н. Верстовского. «Аскольдова могила». Водевиль в творчестве Верстовского.

Русский классический романс XIX века. Жанр «русской песни» в поэзии (П.М. Карабанов, Ю.А. Нелединский-Мелецкий, Н.И. Дмитриев, Н.М. Карамзин, А.Ф. Мерзляков, А.А. Дельвиг, Н.Г. Цыганов, А.В. Кольцов) и музыке (А.Н. Верстовский, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев, М.И. Глинка). Преломление жанра «русской песни» в творчестве композиторов XIX в. Жанры элегии и баллады в русской музыке и поэзии начала XIX в. Камерно-вокальные жанры первой половины XIX в. и лирика Жуковского, Пушкина, Лермонтова. Жизнь и деятельность А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева, А.А. Алябьева.

Зарождение и развитие жанров инструментальной музыки в России: фортепианной (творчество А.Л. Гурилева, И.И. Геништы, И.К. Черлицкого, И.Ф. Ласковского), камерно-инструментальной (Алябьев), симфонической (Алябьев, Козловский).

Тема 5. М.И. Глинка.

Глинка как явление мировой музыкальной культуры. Органичный синтез общеевропейского и национально-характерного, преломление принципов классицизма и романтизма. Глинка и отечественная глинкаиана. Проблема создания национального стиля и языка русской классической музыки.

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

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

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

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

Камерно-вокальное творчество Глинки.

Тема 6. А.С. Даргомыжский.

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

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

Романтическая оперная эстетика и традиции «большой французской оперы» в «Эсмеральде». «Русалка» и новый тип лирико-психологической оперы в русской музыке

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 8. М.А. Балакирев.

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

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

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

Фортепианное творчество композитора и роль Балакирева в развитии отечественного пианизма.

Камерно-вокальная музыка Балакирева.

Тема 9. М.П. Мусоргский.

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

Новизна музыкального языка Мусоргского.

Оперная драматургия. Ранние музыкально-сценические опыты («Эдип», «Саламбо»). «Женитьба» – путь к советской камерной опере. «Борис Годунов»: история

создания, редакции, Мусоргский и Пушкин, особенности музыкальной драматургии оперы, трактовка оперных форм. «Хованщина»: история создания, идейная концепция, многоплановость жанровой основы, новизна драматургии и вокального стиля. «Сорочинская ярмарка»: трактовка комического, жанровые истоки, роль лирического начала, претворение песенной украинской мелодики, редакции оперы.

Камерно-вокальное творчество Мусоргского. Расширение образного диапазона, соотношение музыки и слова, структурное разнообразие вокальных форм, новаторская сущность песенных циклов 1870-х годов («Без солнца» и «Песни и пляски смерти»).

Инструментальные и хоровые сочинения.

Роль Мусоргского в развитии отечественной и зарубежной музыки XX века.

Тема 10. А.П. Бородин.

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

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

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

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

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

Историческое значение наследия Бородина.

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

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

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

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

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

Тема 12. П.И. Чайковский.

Роль Чайковского в истории русской и мировой музыкальной культуры. Универсализм творческого гения композитора, многогранность отражения общественно-социальных и нравственных проблем эпохи. Педагогическая деятельность Чайковского.

Чайковский и кучкисты. Лиризм как определяющая черта художественного мышления. Особенности стиля композитора. Творческий путь, периодизация, эволюция.

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

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

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

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

Романсы.

Раздел IV. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.

Тема 13. Русская музыка на рубеже XIX - XX вв.

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

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

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

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

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

1910-е годы – антиромантические и антисимволистские настроения, «русский период» в творческой эволюции И.Ф. Стравинского, творчество молодого Прокофьева.

Расцвет русской исполнительской школы в конце XIX – начале XX вв. Деятельность Ф.И. Шаляпина, А.В. Неждановой, Л.В. Собинова, Л.С. Ауэра, С.В. Рахманинова. Концертная и музыкально-театральная жизнь.

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

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

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

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

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

Трактовка жанра сказочной оперы в поздних произведениях: влияние модерна, «условный театр», иносказательность, традиции народного театра, элементы сатиры.

Возрастание степени симфонизации опер, развитое лейттематическое развитие, достижения в оркестровке и тембровой драматургии, новизна ладогармонического стиля.

«Золотой петушок» – итог оперного творчества, обобщение традиций и направленность в будущее.

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

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

Тема 15. А.К. Глазунов.

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

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

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

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

Тема 16. А.К. Лядов.

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

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

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

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

Тема 17. С.И. Танеев.

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

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

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

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

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

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

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

Новаторская трактовка камерно-вокального жанра.

Тема 18. С.В. Рахманинов.

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

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

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

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

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

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

Тема 19. А.Н. Скрябин.

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

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

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

Скрябин и музыка XX в.

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

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

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

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

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

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

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

Тема 22. Музыкальная культура 1930-х годов

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

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

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

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

Тема 23. Инструментальные жанры в 1920 – 30-е годы.

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

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

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

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

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

Раздел I. Отечественная музыкальная культура 20-50-х годов XX века

Тема 1. Пути развития музыкально-театральных жанров в 1920 – 30-е годы..

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

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

Тема 2. Вокальные жанры в 1920 – 30-е годы.

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

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

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

Тема 3. Музыкальная культура военных и послевоенных лет (1940 – 1950-е г.г.).

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

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

Тема 4. Развитие инструментальных жанров в 1940 – 50-е годы.

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

Тема 5. Пути развития музыкально-театральных и вокальных жанров в 1940 – 50-е годы.

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

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

Тема 6. Симфонизм Н. Мясковского.

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

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

Тема 7. Творчество С. Прокофьева.

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

Музыкальный театр Прокофьева. Театральная специфика дарования композитора. Место данной жанровой области в творчестве композитора и его вклад в музыку XX века.

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

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

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

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

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

Тема 8. Основные тенденции развития отечественной музыкальной культуры в конце 1950-х – 90-е г. г.

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

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

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

Расширение контактов музыки с литературой.

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

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

Отсутствие унификации, тенденция к предельной индивидуализации авторских решений.

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

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

Проблемы и противоречия периода.

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

Тема 9. Инструментальные жанры в конце 1950-х – 90-е г.г.

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

Симфоническая музыка. Постепенное изменение баланса жанров: смещение интересов от жанров программной симфонической музыки (поэма, сюита, увертюра, рапсодия) к жанрам непрограммной музыки; симфония и концерт – ведущие жанры второй половины XX века. Многообразие их типологических (вокальная симфония, симфония-месса, симфония-поэма, камерная симфония, концерт-симфония, камерный концерт, концерт для оркестра и др.) и композиционных решений. Разнообразие решений жанра в творчестве одного композитора (Тищенко, Шнитке, Щедрин).

Камерная музыка. Необычайный подъем, естественный в период стилевого обновления и освоения новых техник письма. Условная дифференциация на две группы: сочинения для нормативных и ненормативных составов (сам состав не есть гарантия новизны или традиционности). Характерные особенности: близость к симфонизму, монологичность, медитативность, возрастание роли принципов концертирования

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

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

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

Тема 10. Музыкально-театральные жанры в конце 1950-х – 90-е г.г.

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

Опера. Расширение круга литературных источников жанра (произведения Ч. Айтматова, М. Булгакова, Б. Васильева, Н. Гоголя, Ч. Диккенса, Ф. Достоевского, С. Есенина, В. Маяковского, Л. Толстого, А. Чехова и др.). Многообразие типологических решений (опера-оратория, опера-балет, камерная опера, моноопера и др.), использование ресурсов не только смежных жанров, но и видов искусств (драматического театра, кинематографа, изобразительного искусства), новые формы функционирования жанра (телеопера, радиоопера). Сохранение песенности как стилевой основы советской оперы, более динамичные формы ее претворения, широкое проникновение фольклорных интонаций в оперу («Виринея», «Мертвые души»), возрастание роли музыкальной декламации, речевого интонирования в камерной опере и моноопере. Широта и многообразие стилевых истоков: фольклор, культовая музыка, западноевропейская классика, современная эстрадная музыка. Полистилистика как средство выражения конфликта («Мертвые души», «Петр Первый»). Новые стилевые разновидности оперного жанра: зонг-опера («Орфей и Эвридика» А. Журбина), рок-опера («Крик-кукушки» Р. Калимуллина).

Балет. Обогащение музыкального содержания, форм, структуры балета. Деятельность выдающихся балетмейстеров (В. Василев, О. Виноградов, Ю. Григорович, П. Гусев, Н. Касаткина, Л. Якобсон) как мощный стимул творчества композиторов. Расширение круга литературных (и иных) источников жанра (А. Арбузов, Р. Гамзатов, Н. Гоголь, П. Ершов, А. Мюссе, Л. Тостой, А. Чехов, В. Шекспир), древние литературные памятники («Слово о полку Игореве»), библейские, мифологические сюжеты. Различные типологические решения (балет-оратория, опера-балет, кантата-балет, вокально-хореографическая симфония. Жанровое многообразие: комедия, эпос, народная и лирико-психологическая драма, трагедия, сатира; доминирующая роль балета-драмы, трагедии («Анна Каренин», «Чайка» Р. Щедрина, «Ярославна» Б. Тищенко). Межжанровые контакты как путь расширения художественных возможностей балета: введение вокального начала (сочинения С. Слонимского, Б. Тищенко), все большая значимость симфонических принципов в драматургии, балетная партитура как разновидность симфонической партитуры.

Интонационное обновление балетной партитуры: опора на фольклор, стилизация античной и классической музыки; использование современных техник письма. Полистилистика как средство воплощения конфликта в балетах А. Петрова, С. Слонимского, Р. Щедрина. Расширение и обогащение хореографических средств,

включение спортивных элементов, акробатики, современного бытового танца, танца модерн, танцевального фольклора народов мира. Деформация классической хореографии в целях создания эффекта гротеска, пародирования в комедийно-сатирических жанрах («Сотворение мира» А. Петрова и др.).

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

Тема 11. Вокальные жанры в конце 1950-х – 90-е г.г.

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

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

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

Хоровая музыка. Деятельность хоровых коллективов, создание камерных хоров (под управлением В. Минина, В. Нестерова, В. Полянского), возрождение древних культовых жанров – стимулы к развитию хоровой музыки. Обращение к ней композиторов разных поколений (В. Гаврилин, А. Леман, В. Салманов, Г. Свиридов, О. Тактакишвили, В. Тормис, Р. Щедрин, А. Шнитке). Широкий охват поэтических текстов: произведения русских, зарубежных авторов, фольклорные, литургические, канонические тексты, прозаические тексты. Расширение жанрового диапазона хоровой музыки: поэма, концерт, хоровая симфония. Ренессанс хорового пения а cappella. Тенденция к объединению пьес в циклы (в отдельных случаях перерастающие в кантаты). Театрализация хоровой музыки («Казнь Пугачева» Р. Щедрине, «Заклятие железа», «Женские песни» В. Тормиса).

Подлинное возрождение жанров кантаты и оратории. Изменения в драматургии, форме, стиле хорового письма. Расширение литературной основы. Жанровое многообразие: кантата, оратория, месса, реквием, вокально-симфоническая поэма. Новые жанры: «Поэтория» Р. Щедрина, «Декламатория» Я. Ряэса. Фольклорная кантата – новое

направление в развитии жанра (произведения Г. Свиридова, О. Тактакишвили, Ш. Чалаева). Открытия Г. Свиридова, продолжившего традиции А. Даргомыжского, М. Мусоргского в области кантатно-ораториального жанра и открывшего новые возможности построения больших хоровых композиций.

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

Тема 12. Творчество Д. Шостаковича.

Феномен личности и творчества Д. Шостаковича, его место в истории музыки XX века. Обзор жанров. Проблемы периодизации. Особенности стиля и мышления, традиции и новаторство. Традиции Шостаковича в музыке XX века. Музыкознание о Шостаковиче.

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

Тема 13. Творчество Г. Свиридова.

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

Тема 14. Творчество Р. Щедрина

Творчество Р. Щедрина как отражение характерных тенденций отечественной музыки второй половины XX века. Яркая индивидуальность, высокий уровень профессионального мастерства, техническая изобретательность.. Жанровое многообразие. Интенсивное развитие, быстрое эволюционирование.(четыре периода). Большое разнообразие тем, широкий круг литературных источников (А. Вознесенский, Н. Гоголь, Н. Лесков, В. Набоков, А. Пушкин, А. Твардовский, Л. Толстой, А. Чехов, фольклорные, литургические тексты). Обновление и расширение традиционной системы жанров, отход от канонов, индивидуализация жанровых и стилевых решений в каждом сочинении. Представитель «новой фольклорной волны», открывший новые возможности художественного претворения частушки в профессиональной музыке (а также и других фольклорных жанров); многосоставность интонационного строя, привлечение различных типов интонирования (русский фольклор, культовая музыка, эстрадная музыка – джаз, рок). Новые формы тематизма, большая роль концентрированных мелодических обобщений, афористичность, интонационная емкость, эмоциональная напряженность материала. Мелодическая природа мышления, совмещение в теме коренных принципов

музыкального развития, присущих Щедрину – вариантности и контраста. Тотальная полифоничность ткани. Прочные связи с традициями зарубежной и отечественной музыки (И. С. Бах, А. Даргомыжский, М. Мусоргской, С. Прокофьев, П. Чайковский, Д. Шостакович), оригинальность и индивидуальность их претворения. Щедрин-пианист; музыкально-общественная деятельность композитора.

Тема 15. Творчество А. Шнитке.

А. Шнитке – творческая личность, развивающаяся в контексте европейской культуры и обладающая характерными для европейского музыканта чертами (высокий уровень композиторской техники, общечеловеческий масштаб проблем, стилевой универсализм). Отсутствие в его творчестве черт, составляющих феномен советского искусства: традиционного круга тем (советская тематика), преимущественной опоры на фольклор, приоритета традиций русской музыкально классики.

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

Яркая индивидуальность стилевой системы. В каждом сочинении – своя структурная, звуковая, композиционная и семантическая модель. Парадоксальность – черта музыкальной логики Шнитке. Сознательная установка композитора на полистилистику. Теоретическое обоснование и разработка им типологии этого явления в 70-е г.г. Яркий новаторский стиль и связи с традициями западно-европейской и русской музыки. Влияние немецкой художественной традиции на мышление Шнитке. Связи с русскими духовными традициями, близость художественному сознанию композитора творческих принципов и философских идей Ф. Достоевского. преимущественная ориентация композитора на новаторский опыт музыки XX века (Г. Малер, А. Берг, А. Веберн, И. Стравинский, Д. Шостакович).

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

Тема 16. Музыкальная культура России рубежа XX – XXI вв.

Основные черты музыкальной культуры 90-х годов XX века. Ускорение процесса либерализации в области культуры и искусства, начатого в годы перестройки: духовный подъем в обществе, стимулировавший оживление музыкально-общественной жизни, изменение форм концертной жизни. Фестивали современной музыки как форма пропаганды современного искусства. Авторские фестивали, посвященные Шнитке, Губайдулиной, Сильвестрову, имевшие большой общественный резонанс. Новые творческие объединения конца XX века. Характеристика деятельности АСМ-2. Процессы, характерные для развития музыкального творчества – поступательное движение, идущее от творческих направлений предыдущих десятилетий. Развитие феномена искусства постмодерна. Новое в музыкальном творчестве – возрождение традиций русской духовной музыки, относящейся к православному литургическому обиходу (неолитургическая линия).

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущей аттестации:

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

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература.

1. Коробейников, С. С. История отечественной музыки XX века : учебное пособие / С. С. Коробейников. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-4541-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145954>
2. Кюи, Ц. А. Русский романс: очерк его развития : учебное пособие / Ц. А. Кюи. — 2-е, перераб. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-4902-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133457> .
3. Левая, Т. Н. История отечественной музыки второй половины XX века : монография / Т. Н. Левая. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 556 с. — ISBN 978-5-7379-0277-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/41044>
4. Огаркова, Н. А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века : учебное пособие / Н. А. Огаркова. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-6040-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158898> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Огаркова, Н. А. Светская музыкальная культура в России XIX века : учебно-методическое пособие / Н. А. Огаркова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-4341-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119120> .
6. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века : учебник / Л. А. Рапацкая. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1781-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/56564> .
7. Самсонова, Т. П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век : учебное пособие / Т. П. Самсонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-2142-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112749>

Дополнительная литература.

1. История русской музыки в 10 томах / Сост. Ю. Келдыш, Л. Корабельникова, Е. Левашева, Н. Листова, Т. Корженьянц. М., 1983-1994.
2. Кандинский, А. История русской музыки. Вып. 2; Кн. 1 / А. Кандинский, Д. Петров, И. Степанова; Московская консерватория. - М.: Музыка, 2009. - 440 с.
3. Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1973-1982.
4. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. М., 1985.

5. Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «Серебряного века»: Учеб. для вузов. М., 2001.
6. История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник/ Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб. 2005.
7. История современной отечественной музыки вып. 1(1917-1941). М, 1997; вып 2.(1941 - 1958) М 1999; вып. 3 М, 1994.
8. Савенко С. История русской музыки XX столетия от Скрябина до Шнитке М.: Музыка, 2011.
9. Акопян Л. Музыка XX века: энциклопедический словарь. М., 2010.
10. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие М.: НИЦ "Московская консерватория", 2011.
11. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 1 / сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 720 с.: ил.
12. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 2 / Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М. И. Глинки; сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 512 с.: ил.
13. Балакиреву посвящается: Сборник статей и материалов. Вып. 3 / Союз композиторов Санкт-Петербурга; ред., сост. Т. А. Зайцева. - СПб: Композитор, 2014. - 400 с.: нот. - (Музыкальный Петербург: прошлое и настоящее).
14. Брянцева В.Н. Сергей Рахманинов. М., 1976.
15. Васютинская Е.А. Н. К. Метнер: личность, взгляды, стиль. Исполнение музыки Метнера: аналитические этюды / Е. А. Васютинская. - СПб: Композитор, 2014. - 192с.
16. Ганенко Н. Камерно-вокальное творчество С.И.Танеева (опыт текстологического исследования) / Н. Ганенко; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб: Астерион, 2010. - 178с.
17. Головинский Г. Сабинина М. М.П. Мусоргский. М., 1988.
18. Горобец С.В. Вспоминая забытые имена. Александр Ильич Зилоти: Монография / С. В. Горобец. - СПб: Композитор, 2016. - 160с.
19. Долгушина, М. Камерная вокальная музыка в России первой половины XIX века в её связях с европейской культурой / М. Долгушина. - СПб: Композитор, 2014. - 448 с.
20. Долинская Е. Николай Метнер: учебное пособие для педагогов и студентов вузов по спец. 072901 "Музыковедение" / Е. Долинская; Московская консерватория; Московский гос. ин-т. музыки им. А.Г.Шнитке. - М.: Музыка; П. Юргенсон, 2013. - 328с.
21. Друскин М. Собрание сочинений: в 7 томах. Т.4: Игорь Стравинский / М. Друскин; ред.-сост. Л.Г.Ковнацкая; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб.: Композитор-Санкт Петербург, 2009.
22. Келдыш Ю.В. Русская музыка XVIII века. М., 1965.
23. Корабельникова Л.З. Творчество С.И. Танеева. Историко-стилистическое исследование. М., 1986.
24. Корсакевич, О.А. Книга о Лядове: Воспоминания и критические работы двоюродной сестры композитора А. К. Лядова с приложением писем, документов и др. материалов / О. А. Корсакевич. - М.: Композитор, 2017. - 164с.
25. Лобанкова Е.В.
26. М.И. Глинка. К 200-летию со дня рождения. Т.1,2.
27. Национальные мифы в русской музыкальной культуре от Глинки до Скрябина: историко-социологические очерки / Е. В. Лобанкова. - СПб: Изд. им. Н.И.Новикова; ИД "Галина скрипит", 2014. - 416с.
28. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т.1: 1866-1885 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; Текстологическая работа и комментарии Е.П.Вайдман, А.Г Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2011. - 688с.: ил.
29. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т. 2: 1886-1893 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; сост., науч. ред. П. Е. Вайдман;

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

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: **Национальная электронная библиотека**

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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 МУЗЫКИ (МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.)

Разработчик: Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель – воспитание эрудированного профессионала, способного определить основные стилевые направления Новейшей музыки; формирование способности к отбору и оценке явлений современного искусства. Задачи: дать представление об основных

музыкально-теоретических аспектах современной композиции, жанрово-стилевых особенностях, специфике языка Новейшей музыки; рассмотреть творчество как ведущих композиторов второй половины XX века, так и авторов последнего поколения, определяющих основные тенденции современного композиторского творчества; познакомиться с конкретными музыкальными текстами Новейшего времени.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.	<i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; <i>Уметь:</i> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью

	определения его жанровой и стилевой принадлежности;; <i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
ПК-10 Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	<i>Знать:</i> – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства;
	<i>Уметь:</i> - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	<i>Владеть:</i> - психологическими навыками взаимодействия в творческом коллективе.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 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 седьмом семестре.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	7	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	12	7	–
Самостоятельная работа		96		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Стилистические процессы в музыке второй половины XX - начала XXI веков в России и за рубежом

Мозаичность картины музыкального наследия второй половины XX века. Музыкальная хронология XX века.

«Договаривание традиции» (термин А. Соколова) — как один из важнейших принципов в художественной культуре XX столетия (неоромантизм, неофольклоризм, неоклассицизм).

Появление термина «*Новейшая музыка*», принципиально разграничивающего две волны авангарда (10—20-е и 50-е годы).

Освоение композиторами радикальных техник (серийность, сериализм, постсериализм, сонорика, алеаторика) в контексте авангардного мышления. *Авангард второй волны*. Представители западноевропейского авангарда: Л. Ноно, П. Булез, К. Штокхаузен. *Авангард второй волны* в отечественной музыке: А. Волконский, Н. Каретников, А. Караманов, А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Пярт.

Синтез разных техник, стилей, жанров (конец 60-х годов), сложное их взаимодействие. *Полистилистический* метод композиции.

Постмодернизм как новое качество художественного мышления. Его индивидуальное преломление в эстетике и технике многих композиторов второй половины XX века.

Поиск осознания прошлого культуры, ее истории, установка на историзм мышления. «*Культурологический метод*» композиторского творчества (В. Тарнопольский), «*метаисторический тип*» стиля.

Специфика определения универсалии «*новая эклектика*» в современной музыке. Актуальность *интертекстуального метода* художественного творчества.

Концептуализм как новый аспект содержательной функции произведения («Гексаграмма» В. Мартынова, «Восьмая глава. *Santicum santicorum*» А. Кнайфеля). Идея *новой программности* в русле концептуального типа творчества. *Криптофония* — как новое постмодернистское направление в музыке (И. Соколов «Волокос», триптих «О Кейдже»).

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 2. Эстетика «договаривания традиции». Неофольклоризм

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 3. Авангард «второй волны»: серийность, сериализм, постсериализм.

Творчество К. Штокхаузена, П. Булеза, Э. Денисова

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

Серийность, сериализм, постсериализм: теория и техники.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 4. Сонорика как один из ведущих эстетических принципов Новейшей музыки.

Творчество Д. Лигети, В. Лютославского, К. Пендерецкого, С. Губайдулиной

Сонорика как музыкальное явление в музыке XX века. Определение понятия «сонорика» — как техники композиции, оперирующей тембровзвучностями. Роль звуковысотного фактора, регистрового местоположения, количественного состава гармонического комплекса, континуального или дискретного (пульсирующего) типа звучности, а также тембровых, громкостных, артикуляционных свойств в организации сонорного материала.

Три типа сонорной музыки: *колористика* (тоновая музыка с сонорностью), собственно *сонорика* (термин Ю. Холопова; сонорная музыка с тоновостью) и *сонористика* (термин Ю. Хоминьского; сонорная музыка без тоновости).

Основные фактурные формы сонорной музыки: три простых — точка, россыпь, линия; три составных — пятно, поток, полоса. Понятие «звукового поля» и определение его параметров.

Кластер как понятие, классификация явления.

Классификация *звуковых типов Новой музыки Хельмута Лахенмана* (теоретическая работа 1966 г.): «каденционный» (Kadenzklang) — импульсный, колеблющийся, замирающий; «тембровый» (Farbklang); «флуктуирующий» (Fluktuationsklang); «фактурный» (Texturklang); «структурный» (Strukturklang).

Художественный мир и оригинальная стилевая концепция *Дьёрдя Лигети*. Обращение композитора к технике *сонорного* письма и *микрополифонии*. Создание «статической сонорной композиции»: новый тип временной и ритмической организации музыкальной ткани. Музыкально-теоретическая деятельность Д. Лигети: «Превращения музыкальной формы», «Форма в новой музыке».

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

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

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

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

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

Тип алеаторики Лютославского — *контролируемая* (или *ограниченная*) в сочинениях: «Parolles tisees» («Вытканые слова») для тенора и камерного оркестра (1965), «Книга для оркестра» (1968), «Les Espaces du sommeil» («Пространство сна») для баритона с оркестром (1975).

Новая стилистика в творчестве Лютославского (с 70-х годов) — изысканный лиризм, утонченная камерность — в «Эпитафии» для гобоя и фортепиано (1979).

Характерные черты стиля *Кшиштофа Пендерецкого*: своеобразное соединение тенденций экспрессионизма и импрессионизма, неоклассицизма и неоромантизма; сонорное, серийное, тонально-интонационное письмо. Активные поиски композитором звуковой материи нового типа — сонорное сочинение «Трен памяти жертв Хиросимы» для 52 струнных инструментов (1960).

«Страсти по Луке» (1965) — пример возрождения жанра пассионов в музыке XX века.

Эволюция творчества в сторону неоромантизма: Концерт для скрипки с оркестром (1976).

Стилевая эволюция творчества *Софии Губайдулиной*, мыслящей в музыке философски, религиозно и природно-космически. Общая периодизация творчества: 1) ранний этап — до 1965 года, 2) зрелый — от 1965 года, 3) сдвиг внутри зрелого — от 1978 года. Символика в ее творчестве, кроющаяся в тембрах, способах звукоизвлечения, ладах, числах, монограммах, названиях произведений. Особое место принадлежит сакральной символике.

Особенности музыкального языка Губайдулиной: «параметр экспрессии», ритмика, звуковысотная организация, драматургия.

Использование серийных техник в произведениях: Фортепианная соната (1965), Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных инструментов (1965), кантата «Ночь в Мемфисе» (1968). Эволюция отношения композитора к звуковому материалу после экспериментов с сериализмом.

Крупный замысел Губайдулиной мессы проприй в 70-е годы (Интроит, Градуал, Аллелуйя, Офферторий, Коммунио) — как месса с изменяемым текстом в течение литургического года.

Символика в «In close» для виолончели и органа (1979) и «Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра (1982).

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

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

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

Открытия Кейджа: в областях звука и звуковысотности, ритмических структур, тембра, формы, нотации, жанра, инструментария и способов игры на нем. Предсказал и разработал многие из возможных путей и принципов развития музыкального искусства

XX века: сонорика и сонористика, электронная (в том числе, *live electronic*), конкретная, пространственная, графическая, вербальная и виртуальная музыка, алеаторика и метод случайных действий, техника 25-звуковых хроматических рядов и техника временных пределов (*time-bracket technique*), репетитивность, индетерминизм и вариабельность, концептуализм, акциональность и музыкальный дизайн.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ономафония

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ономафония в структуре музыкального произведения с точки зрения *фактурного уровня*. Ономафоническая тема в гомофонно-гармонической и полифонической фактурах: А. Шнитке Фортепианный квинтет (II ч., 1976), Л. Любовский «Полифонические вариации на тему В-А-С-Н» (1970). Ономафоническая тема-серия в 12-тоновом материале: Э. Денисов «DSCN» для кларнета, виолончели, тромбона и фортепиано (1969). Ономафония в сонорно-тематическом комплексе. А. Пярт «Коллаж на тему В-А-С-Н» для струнного оркестра, гобоя, клавирина и фортепиано (1964). Ономафония. С. Загний «Этюды на ритм ВАСН» для органа или любых мелодических инструментов (1984).

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

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

Тема 8. Электроакустическая музыка.

Электронная музыка как одно из наиболее радикальных открытий мировой музыкальной истории. Исторический экскурс возникновения электронной музыки. Интенсивные поиски новых источников звука привели к качественному скачку в области музыкального творчества: предельное расширение звукового пространства, изобретение электронных музыкальных инструментов (поющая дуга, телгармониум, интонарумори, оптофоническое фортепиано, терменвокс, электронная гармоника, сонар, волны Мартено,

звучающий крест, ритмикон, виолончель Термена, эквадин, вариофон, эмиртон, волновой орган, орган Хаммонда и др.).

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

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

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

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

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

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

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

Тема 9. Медитативность как свойство музыкального мышления в музыке второй половины XX века. Творчество А. Пярта, В. Сильвестрова

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

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

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

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

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

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

Эстетика «*новой простоты*» как специфическое явление русской музыки, возникшее в 1970-е годы, в период переоценки достижений авангарда, «усталости» от его агрессивного радикализма, кризиса коммуникативной функции музыки. Переосмысление процессов жанро- и формообразования. Проявление этой концепции в формах медитативной лирики, неоромантизма, минимализма, неоканонической стилистики в творчестве целого ряда композиторов: С. Губайдулиной, А. Кнайфеля, В. Мартынова, А. Рабиновича, А. Тертеряна, Г. Канчели, А. Пярта, В. Сильвестрова.

Творческий путь *Арво Пярта* от авангардных техник к эстетике «*новой простоты*». Стиль “*tintinnabuli*” — авторский стиль Пярта, основанный на простейших звуковых элементах. Основные признаки: обращение к духовной тематике; тенденция максимальной экономии выразительных средств; диатоника и неомодальность, фактура на основе гармонического двузвучия (М-голос и Т-голос); модально-гармоническое многоголосие, приемы ренессансной полифонии, ритмика, напоминающую мензуральную, точная и вариантная повторность. Эволюция *tintinnabuli*-стиля: первый тип — аскетический вариант, решенный малым количеством голосов; второй тип — сонорный вариант, реализованный значительным количеством голосов; третий тип — модально-гомофонный вариант, с усиленной ролью аккордовой вертикали. “*Tabula rasa*” («Чистая доска», 1977) — типичный образец сплава видимой / слышимой простоты и сложности структурной организации. Число, организующее форму, в композиции “*Fratres*” («Братья», 1977). Ономафонические формулы в сочинении «Если бы Бах разводил пчел...» (1976).

Валентин Сильвестров — один из крупнейших композиторов современности. Сложные условия социально-политической ситуации рубежа 50—60-х годов в становлении его творчества. Принципиальная художественная позиция, отличавшая композитора. Эволюция творческого метода от авангардных техник, пуантилистического письма, сонористики, алеаторики, полистилистики к «*метафорическому стилю*» в русле «*нового традиционализма*» или «*неоромантизма*». «Неактуальная» романтическая стилистика в «*Китч-музыке*» для фортепиано (пять пьес, 1976) и в вокальном цикле «*Тихие песни*» для голоса и фортепиано (1974—1977). Тон «тихого» интонирования, явление «послезвучания» в жанре *постлюдии*. Идея *постлюдийности* в «*Постлюдии DSCN*» для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано (1981) и в Пятой симфонии (1982). Реинтерпетация жанра реквиема в «*Реквиеме для Ларисы*» (1997—1999).

Тема 11. Спектральная музыка.

Творчество Т. Мюрая, Р. Тессьера, М. Левинаса, Ж. Гризе.

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

Основные принципы “Groupe de l’Itinéraire”: детальное изучение спектра определенного звука на предкомпозиционном этапе творческой работы; идея вслушивания в звук раскрывается на качественно новом уровне; звук как бы рассматривается под микроскопом во всех фазах своего бытия, от атаки до затухания; при

помощи новейших измерительных приборов создается визуально воспринимаемая модель звука в многомерном пространстве — *спектрограмма*, отражающая иерархию обертонов и порядок их появления, кривые интенсивности частот и т.д. *Спектральный анализ* — как этап практической работы композитора в разложении звука на мельчайшие составляющие и в итоге уяснение его природы.

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

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

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

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

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

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

Тема 12. Постмодернизм как универсальный тип мышления художественного творчества в музыкальном искусстве XX — начала XXI веков

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

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

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

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

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями, участие в решении кейсов)
- письменные (практические контрольные работы, тесты)

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Переверзева, М. В. Алеаторика как принцип композиции : учебное пособие / М. В. Переверзева. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-5563-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145992> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Сакмаров, И. О. Современная музыка. На пути к новой классике / И. О. Сакмаров. — 3-е стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-7597-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/162336>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Цукер, А. М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг : учебное пособие / А. М. Цукер. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 256 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134415>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Абдуллина, Г. В. Пассакалия и чакона в современной музыке : метаморфозы жанров (Россия, Украина, Литва, Латвия, Молдавия, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Армения). 1950-2007 : монография / Г. В. Абдуллина. — Санкт-Петербург : Композитор, 2019. — 116 с. — ISBN 978-5-7379-0956-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/131668>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв : учебное пособие / А. Ю. Кудряшов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-0600-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/1975>

Дополнительная литература

1. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: От авангарда к постмодерну: Учебное пособие. М., 2011.
2. История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие // Отв. ред. Н. А. Гаврилова. М., 2007.
3. Теория современной композиции: Учебное пособие // Отв. ред. В. С. Ценова. М., 2005.
4. История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник // Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб., 2005.
5. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. М., 2004.
6. Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. Киев, 1999.
7. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
8. Курбатская С. Серийная музыка: Вопросы истории, теории, эстетики. М., 1996.
9. Мартынов В. Зона opus posth, или Рождение новой реальности. М., 2005.
10. Мартынов В. Конец времени композиторов. М., 2002.
11. Музыка из бывшего СССР. Вып. 1, 2. М., 1994, 1996.
12. XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. Вып. 2. М., 1995.

Электронные образовательные ресурсы.

- информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.
- <http://music.edu.ru> / Российский общеобразовательный портал. Музыкальная коллекция
- <http://bibliotekar.ru> / Электронная библиотека
- <http://ru.wikipedia.org> / Википедия. Портал: Музыка / Музыкальные жанры; История музыки; Музыкальные термины; Музыкальные течения
- <http://www.school.edu.ru> / Российский общеобразовательный портал
- <http://books.org.ua:8081/> Электронная библиотека. Разделы: художественная литература, научная и образовательная литература
- <http://www.rsl.ru> / Российская государственная библиотека
- <http://www.nlr.ru:8101/> Российская Национальная библиотека
- <http://www.classicmusicon.narod.ru>
- http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka
- http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/livan/07.php
- <http://www.gumer.info/textbooks.php> / Библиотека Гумер – Учебники
- <http://www.window.edu.ru> / Единое окно доступа к образовательным ресурсам
- www.theremin.ru
- <http://youngcomposers.ru/ru/>
- <http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=88213>
- <http://www.cmm.ru/>

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: **ЭБС Издательства «Лань»**

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Разработчик: Зеленкова Елена Васильевна, профессор кафедры фортепиано, кандидат педагогических наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

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

Задачами дисциплины (модуля) являются:

- оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально ориентированными психологическими знаниями;
- углубление профессиональной подготовки студентов на основе широких и систематических знаний о психологии музыкальной деятельности;
- изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности;

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	<i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач.	<i>Знать:</i> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	<i>Уметь:</i> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;

	<i>Владеть:</i> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Очное обучение

Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	–
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в пятом и шестом семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	14	6	–
Самостоятельная работа		94		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

В содержание дисциплины (модуля) «Музыкальная педагогика и психология» по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль – Менеджмент музыкального искусства) входит изучение психолого-педагогических основ музыкальной деятельности, обуславливающее формирование у студентов способности и готовности к профессиональной деятельности посредством изучения психологических явлений и процессов, вызываемых музыкой и порождающих ее, и формирования на основе этих знаний умения совершенствовать учебный, исполнительский, воспитательный и культурно-просветительский процесс, умения реализовать творческий подход в профессиональной деятельности.

Также содержание дисциплины (модуля) «Музыкальная педагогика и психология» составляет:

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

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

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля)

Разделы и темы:

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

1. Музыкальная психология как наука.

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

2. Личность музыканта.

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

- Образ «Я» и «Я-концепция» музыканта.
- Психологические предпосылки и особенности личностно-профессионального становления.

3. Психология творчества.

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

4. Музыкальное сознание.

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

5. Музыкальные способности.

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

6. Музыкальный слух.

- Структура музыкального слуха.
- Интонационный слух как основа смыслового постижения музыкального языка.
- Аналитический слух. Понятие абсолютного и относительного музыкального слуха.
- Гармонический слух. Тембровый слух.
- Особенности работы архитектурного слуха. Архитектонические музыкальные представления.

7. Специфика познавательных процессов в музыкальной деятельности.

- Ощущение как этап чувственного познания. Виды музыкальных ощущений.
- Ощущение музыкального звука: процессы адаптации, сенсбилизации, проблема цветного слуха.
- Музыкально-слуховые представления.

8. Психология музыкального восприятия.

- Проблемы музыкального восприятия в зарубежных и отечественных психологических исследованиях.
- Типы музыкального восприятия. Осмысление интерпретаторских идей.
- Адекватность восприятия музыки. Закономерности восприятия интонации.
- Пространственные компоненты в восприятии музыки.

9. Музыкальное мышление.

- Виды мышления. Формы и стратегии мышления, мыслительные операции. Классификация типов мышления.
- Творческое мышление.
- Способы активизации мышления.
- Специфика музыкального мышления.
- Роль мышления в различных видах музыкальной деятельности. Функции музыкального мышления.

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

10. Музыкальная память.

- Различные подходы к раскрытию механизмов памяти.
- Виды и процессы памяти. Условия, способствующие успешному запоминанию и хранению информации. Произвольное и произвольное запоминание.
- Особенности запоминания музыкального произведения. Истоки формирования и развития музыкальной памяти.
- Внимание в деятельности музыканта. Виды и качества внимания. Факторы, определяющие внимание.

11. Роль эмоций в музыкальной деятельности.

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

12. Методы овладения оптимальным концертным состоянием.

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

13. Музыкальная педагогика как наука и искусство.

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

14. История становления и развития музыкальной педагогики.

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

15. Закономерности формирования и развития музыкальной культуры личности.

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

16. Основные дидактические принципы музыкальной педагогики.

- Категориальный аппарат музыкальной педагогики.
- Цели и задачи профессионального музыкального образования.

- Принципы музыкального образования.
- Содержание музыкального обучения, принципы подбора музыкального репертуара.
- Методы, формы и средства работы над учебным материалом.

17. Основные этапы процесса музыкального обучения.

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

18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.

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

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

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

20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.

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

21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.

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

22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущего контроля:

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

Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях.

Формы итогового контроля: контрольный урок в первом семестре, зачет во втором семестре.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Классика - XXI, 2006. – 352 с.
2. Готсдинер А. Н. Музыкальная психология. М.: Магистр, 1993. – 190 с.
3. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика – XXI, 2006. – 156 с.
4. Зак А. З. Психология преподавания музыки. – М.: Грани, 1999.
5. Зеленкова Е. В. Педагогическая компетентность музыканта: Содержание и структура: Монография / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015. – 208 с.
6. Зеленкова Е. В. «Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов»: Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2015. – 80 с.
7. Зеленкова Е. В. «Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей». Издание 2-е, доп. Рекомендовано УМО РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия. Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2016. – 104 с.
8. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: Смысл, 2001. – 264 с.
9. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. М.: Таланты - XXI век, 2004. – 496 с.
10. Маккиннон Л. Игра наизусть. – М.: Классика - XXI, 2004. – 2004. – 152 с.
11. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972. – 383 с.
12. Овсянкина Г. П. Музыкальная психология. Учебник для факультетов музыки педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов. – СПб: Изд-во «Союз» художников, 2007. – 240 с.
13. Петрушин В. И. Музыкальная психология. М.: Владос, 1997. 2-е изд., испр. доп. – 383 с.
14. Подуровский В. М., Сулова Н. В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. Учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2001. – 320 с.
15. Проблемы музыкального мышления. Сб. ст. / Под ред. М. Г. Арановского). – М.: Музыка, 1974. – 336 с.
16. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под ред. Г. М. Цыпина. – М.: Академия, 2003. – 368 с.
17. Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: Классика-XXI, 2004. – 140 с.
18. Старчеус М. С. Слух музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2003. – 640 с.
19. Старчеус М. С. Личность музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2012. – 848 с.
20. Торопова А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Учебное пособие. – Торопова Алла Владимировна. – М.: Учебно-методический издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС», 2008. – 200 с.
21. Холопова В. Н. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. 2-е изд. – М.: Альтекс, 2012. – 348 с.

22. Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Композитор», 2008. – 212 с.
23. Цыпин Г. М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М.: Сов. композитор, 1988. – 384 с.
24. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2001. – 320 с.
25. Цыпин Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности–М.:Музыка, 2014. – 128 с.

Дополнительная литература

1. Альманах музыкальной психологии / Сост. Старчеус М. С. – М.: Московская гос. консерватория, 1994, 1995.
2. Арановский М. Г. Два этюда о творческом процессе// Процессы музыкального творчества. Сб. научн. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. 130. – М., 1994.
3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Музыка, 1971.
4. Беленькая Л. Я. Влияние музыкального обучения на развитие восприятия времени у детей дошкольного возраста // Новые исследования в психологии. – 1974. – №3 (11).
5. Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыке // Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 303-329.
6. Бонфельд М. Ш. Музыка как речь и как мышление. – М., 1993.
7. Бочкарев Л. Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии. – 1975, №1.
8. Бочкарев Л.Л. Исследование структуры музыкальности в современной психологии // Психологический журнал–1986–№4.
9. Бочкарев Л.Л. Проблемы психологии музыкальных способностей // Сб. научн. тр. ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 62. – М., 1982.
10. Брусиловский Л. С. Музыкотерапия // Руководство по психотерапии. – М., 1985.
11. Ветлугина Н. А. Возраст и музыкальная восприимчивость. // Восприятие музыки. – М., 1980.
12. Воспитание музыкального слуха / Сборник статей. – М., 1977.
13. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967.
14. Выготский Л. С. Психология искусства. –М.: Искусство, 1966. – С.576
15. Гинзбург Л. С. О работе над музыкальным произведением. 4-е изд-е. – М.: Музыка, 1981.
16. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. – М., 1988.
17. Зеленкова Е. В. Современные тенденции профессионального становления музыканта в вузе / Е. В. Зеленкова // «Музыка в системе культуры». Сборник статей. Выпуск 5. – Екатеринбург, 2011.
18. Зеленкова Е. В. Развитие музыкально-педагогического мышления студентов в контексте компетентностного подхода / Е. В. Зеленкова // «Методологические проблемы современного музыкального образования»: Материалы Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2012.
19. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М.: Владос, 2000.
20. Ильина Е. Р. Музыкально-педагогический практикум: учеб. пособие. – М.: Акад. проект: Альма Матер, 2008. – 415 с.
21. Кирнарская Д. К. Опыт тестирования музыкальной одаренности на вступительных экзаменах // Вопросы психологии. – 1992. – №1-2
22. Коган Г.М. О работе музыканта-педагога. Основные принципы. /Вопросы музыкальной педагогики.Вып.1. –М.: Музыка, 1979.
23. Корлякова С. Г. Основы общей и музыкальной психологии. – Ставрополь, 1998.
24. Костюк А. Г. Некоторые вопросы восприятия музыкального произведения // Вопросы психологии. – 1963. – №2.

25. Курт Э. Музыкальная психология / Альманах музыкальной психологии. – М., 1994.
26. Леви В. Музыка и мозг // Знание-сила. – 1964. – №9.
27. Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. – М., 1966.
28. Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. – М., 1978.
29. Методологическая культура педагога-музыканта / Под ред. Э. Б. Абдуллина. – М., 2002.
30. Музыкальная педагогика и психология: Сб. науч. ст. Вып. 10 / Моск. гос. ун-т культуры и искусства // Науч. ред. Л. С. Зорилова. – М.: МГУКИ, 2010. – 270 с.
31. Музыкальная психология: Хрестоматия. – М.: МГК им. Чайковского, 1992.
32. Науменко С. И. Индивидуально-психологические особенности музыкальности // Вопросы психологии. – 1982. – №5.
33. Пасынова Н. Б. Влияние музыкальных движений на эмоции / Психологический журнал. – 1993. – №4.
34. Педагогика и психология музыкального творчества: учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2011. – 160 с.
35. Психологические аспекты педагогической практики. / Сост. Калинова О. В., Молчанова О. Н. – М., 1997.
36. Психология одаренности детей и подростков / Ред. Лейтес Н. С. – М., 1996.
37. Сабанеев Л. Л. Психология музыкально-творческого процесса. – М., 1983.
38. Тарасов Г. С. Проблемы музыкального мышления и восприятия // Вопросы психологии. – 1973. – №1.
39. Тарасова К. В. Воспроизведение звукового ритма детьми дошкольного возраста // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1970. – №2.
40. Тарасова К. В. Генезис некоторых компонентов структуры чувства ритма // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1971. – №2.
41. Тарасова К. В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.
42. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М-Л., 1947.
43. Тимакин Е. М. Взаимодействие музыкально-звуковых и двигательных-технических задач // Вопросы музыкальной педагогики. Сб. научных трудов. Вып. 11. – М.: Изд-во Моск. гос. консерватории, 1997.
44. Торопова А. В. Диагностика способностей бессознательного восприятия музыки детьми. – М., 1995.
45. Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: Пособие для учащихся музыкальных отделений педвузов и консерваторий / Программа обновления гуманитарного образования в России. М.: Интерпракс, 1994.
46. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство и педагогика. – Белгород: Белгор. обл. тип., 2007. – 412 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный
Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: **Национальная электронная библиотека**

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ФОРТЕПИАНО

Разработчик: Сафина Земфира Табрисовна, доцент кафедры фортепиано

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, а также развитие художественно-образного мышления и творческих способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой, культурно-просветительской, педагогической

В связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения задачи:

- закрепление и совершенствование исполнительских навыков, приобретённых в музыкальных учебных заведениях в предшествующий период обучения;
- совершенствование осмысленного восприятия и убедительного исполнения музыкальных произведений разных эпох, стилей и жанров;
- развитие художественно-образного мышления, вкуса и творческих способностей;
- совершенствование навыков свободного чтения с листа, воспитание искусства аккомпанемента и ансамблевого музицирования, знакомство на фортепиано с инструментальными, вокальными, хоровыми, оперно-симфоническими произведениями;
- развитие способностей аналитического изучения музыкальной литературы и умения синтезировать в исполнительстве аналитический и творческий подходы;
- приобретение опыта публичных выступлений, а также навыков культурно-просветительской деятельности, позволяющих использовать освоенный фортепианный репертуар в исполнительской практике.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> - традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; - приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением
	<i>Уметь:</i> - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; - распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы
	<i>Владеть:</i> - навыком исполнительского анализа музыкального произведения; - свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 зачетных единиц, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по шестой семестр.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	16	159	1, 2, 3, 5	4, 6
Самостоятельная работа		417		
Общая трудоемкость		576		

Заочное обучение

Вид учебной Работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	16	72	1, 2, 3, 5	4, 6

Самостоятельная работа		504		
Общая трудоемкость		576		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Программа дисциплины (модуля) «Фортепиано» для обучающихся по направлению подготовки 53.03.06 (профиль: менеджмент музыкального искусства), построена в соответствии с целями и задачами профессиональной подготовки музыкантов данной специальности и осуществляется в двух вариантах: **очной и заочной**. Для менеджеров курс фортепиано, как единственная исполнительская дисциплина, является важнейшим компонентом, необходимым в дальнейшей профессиональной деятельности. Без практической работы за фортепиано невозможно выполнение заданий по курсу музыкально-теоретических дисциплин: гармонии, полифонии, анализу музыкальных произведений, истории музыки. Курс фортепиано также способствует умению хорошо ориентироваться в различных жанрах, стилях и направлениях музыки. Инструмент фортепиано сопутствует менеджерам на всём протяжении его учебной и творческой работы. Кроме того, это возможность творческого поиска, проявления исполнительской инициативы и музыкантского самовыражения.

Методы и способы решения поставленных задач связаны с построением семестровых программ и планированием учебного репертуара:

- составление программ в соответствии с разработанными на кафедре программными требованиями для менеджеров;

- планирование учебного материала, способствующего повышению профессионального уровня музыканта, расширению его кругозора, музыкально-художественных впечатлений;

- подбор репертуара, обеспечивающего повышение уровня владения инструментом. Репертуар является материалом реализации педагогических задач, который составляется, с одной стороны, с учётом индивидуальных особенностей обучающегося, уровня его подготовки по фортепиано; с другой стороны, должен способствовать развитию необходимых профессионально-исполнительских данных.

Учебная программа для менеджеров состоит из сольного и ансамблевого разделов. Сольный раздел включает все основные формы: полифонию, крупную форму и пьесы. Семестровые программы данного раздела составлены с целью наиболее полного охвата за учебный курс музыкальной литературы разных жанров, стилей, эпох, стран, композиторов.

Программные требования

Курс	Семестр	Программа	Вид аттестации	Срок
I	1	Полифония композитора эпохи барокко (кроме И.С.Баха)	контрольный урок	зимняя сессия
		Пьеса композитора-романтика		
	2	2 пьесы композиторов XVIII в. <i>(по нотам)</i>	контрольный урок	октябрь
		Полифония (2 части сюиты И.С.Баха или его современников)		
3	Соната (сонатина) композитора эпохи классицизма <i>(I часть)</i>	зачет	летняя сессия	
	2 аккомпанемента из вокального цикла <i>(по нотам)</i>			
	3	Полифония <i>(по выбору)</i> Крупная форма (рондо, вариации и т.д.)	зачет	зимняя сессия

II		Миниатюра (<i>по нотам</i>)	контрольный урок	октябрь
	4	Полифония (И.С.Бах – инвенция, маленькая прелюдия и фуга, ХТК) Пьеса композитора XX-XXI вв.	экзамен	летняя сессия
III	5	Полифония XX-XXI вв. Пьеса (эстрадно-джазовая, «легкий» жанр, музыка из кинофильмов)	зачет	зимняя сессия
		Пьеса композитора-импрессиониста (<i>по нотам</i>)	контрольный урок	октябрь
	6	Полифония Крупная форма Пьеса или ансамбль (<i>ансамбль по нотам</i>)	дипломный экзамен	летняя сессия

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. В первом, втором, третьем и пятом семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, в четвёртом и шестом семестрах обучающиеся сдают экзамен.

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

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Список литературы

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

9. Гимадиева Р. Альберт Леман: фортепианная педагогика, исполнительство, творчество / Р. Гимадиева; Казанская консерватория. - Казань, 2015. – 218с.
10. Зеленкова Е.В. Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 80с.
11. Зеленкова Е. Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно-методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с.
12. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.
13. Гимадиева Р. Обучение студентов с инвалидностью по зрению в классе фортепиано: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": для преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений / Р. Гимадиева; Казанская консерватория.
14. Зеленкова Е. Педагогическая компетентность музыканта: содержание и структура / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 208с.
15. Зеленкова Е. Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": рекомендовано по спец. "Дирижирование" и "Композиция" / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - 2-е изд., доп. - Казань: [б. и.], 2016. - 104с.
16. Из педагогического опыта Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 3 / Казанская консерватория; ред., сост. Е. В. Порфирьева; ред., сост. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 198с.
17. Фортепианный ансамбль в современном музыкальном искусстве и образовании: Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции 25 марта 2015 года / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, Институт музыки, театра и хореографии; ред., сост. Н. В. Медведева; ред., сост. С. Д. Верхолат. - СПб: Изд. Политехнического университета, 2016. - 264с
18. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 6 апреля 2016 года). Вып. 9 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2017. - 300с.
19. Музыкальное и художественное образование: опыт, традиции, перспективы: Сборник научных статей [по материалам Международной заочной научно-практической конференции 14.10.2016 г. Чебоксары]. Вып. 1 / Чувакский гос. пед. ун-т; ред.: Г. Г. Тенюкова, Е. В. Бакшаева. - Чебоксары, 2016. - 147с.
20. Фортепианная культура России: история и современность: Музыкальная эпоха и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация: сборник статей и материалов / Московская консерватория; рук. работы В. П. Чинаев; отв. ред. С. В. Грохотов. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 264с. - (науч. труды Московской консерватории; сб. 80).
21. Гареева, М.А. Художественные компоненты смысловой организации фортепианных сонат В.А.Моцарта: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 20.02.2018 / М. А. Гареева; РАМ им. Гнесиных. - Уфа, 2017. - 30с.
22. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 5 апреля 2017 года). Вып. 10 / Казанская консерватория; сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2018. - 452 с.
23. Баренбойм, Л. Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие / Л. Баренбойм. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. - 340 с.
24. Курс фортепиано в XXI веке: теория, практика, педагогика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 27 января 2017 года) / Казанская консерватория; ред., сост. Р. Д. Гимадиева; ред., сост. И. Т. Салахова. - Казань, 2017. - 192 с.
25. Либерман, Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом: учебное пособие / Е.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: **Национальная электронная библиотека**

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Разработчик: Кудрявцев Александр Владимирович, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

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

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

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений;
	<i>Уметь:</i> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным проблемам музыкального искусства.
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессионально	<i>Знать:</i> – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности;
	<i>Уметь:</i>

ой деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационно й безопасности	– использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;
	<i>Владеть:</i> – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы , включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого и второго семестров.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	–
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	10	2	–
Самостоятельная работа		98		
Общая трудоемкость:		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Начало работы в Word 2010.

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

Тема 2. Основные возможности Word.

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

Применение справочников Word: «тузаурс». Статистика символов в тексте. Переключение окон клавишами Alt+Tab, Shift+Tab.

Тема 3. Форматирование текста.

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

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

Тема 4. Требования к оформлению текста.

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

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

Тема 5. Дополнительные возможности Word.

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

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

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

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

Тема 6. Работа с таблицами.

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

Тема 7. Средства рисования Word.

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

Тема 8. Работа с графическими изображениями.

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

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

Работа с рисунком: изменение цветового формата, стили рисунка, обтекание рисунка текстом, изменение размера рисунка, восстановление полного отображения рисунка в тексте. Вставка и редактирование фигурного текста WordArt, форматирование объекта WordArt.

Тема 9. Работа с гиперссылками.

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

Тема 10. Создание оглавления средствами Microsoft Office Word.

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

Тема 11. Работа с макросами.

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

Тема 12. Работа с Power Point.

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

Тема 13. Работа с презентацией Prezi

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

Тема 14. Работа с Adobe Photoshop

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущего контроля по дисциплине «Современные информационные технологии»:

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Андерсен, А. В. Современные музыкально-компьютерные технологии : учебное пособие / А. В. Андерсен, Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-7389-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160198>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Голованов, Д. В. Компьютерная нотная графика : учебное пособие / Д. В. Голованов, А. В. Кунгуров. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-5971-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149653>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Одиноква, И.Н. Акустические принципы дифференциации консонанса и диссонанса как одна из стержневых линий в учебной дисциплине «основы музыкально-теоретических знаний» / И.Н. Одиноква // Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education. — 2016. — № 3. — С. 59-65. — ISSN 2309-1428. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/301817>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Панкевич, Р.В. Инновационные методы применения информационных технологий в музыкальном образовании / Р.В. Панкевич // Педагогическое образование в России. — 2015. — № 7. — С. 147-151. — ISSN 2079-8717. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/296497>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Пашнина, И.И. Базы данных метаданных по музыке: проблемы создания и использования в учебном процессе / И.И. Пашнина, В.Г. Полюшкин // Культурная жизнь Юга России. — 2015. — № 1. — С. 26-30. — ISSN 2070-075X. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/293618>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Косяченко, Б. В. Лекции по музыкальной информатике : учебное пособие / Б. В. Косяченко, О. В. Садкова. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2019. — 128 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155827>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.

Официальный сайт Майкрософт:

<http://office.microsoft.com/ru-ru/??Origin=EC010227221049&CTT=2>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС

Разработчики: Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения; Усова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является практическое применение основ управления в организации или учреждении культуры, формирование системного мышления, использование методов принятия управленческих решений, подготовка студента к самостоятельному решению профессиональных задач, связанных с организацией и проведением научно-практических исследований в области менеджмента в сфере искусства (научно-аналитическая, классификационная работа, изучение структуры, системных связей и динамики развития явлений).

Задачами дисциплины (модуля) является углубленная профессиональная подготовка специалиста в области менеджмента музыкального искусства в связи с избранной темой дипломного проекта, систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в области менеджмента, маркетинга и других профильных дисциплин, развитие навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, овладение методикой научного анализа, обобщения и логического изложения материала; практическое формирование у студента представлений о структуре потребления в сфере музыкальной культуры, о потребностях разных социальных и возрастных групп общества, знакомство с особенностями деятельности рекламно-информационных агентств, рекламно-информационных служб (отделов) концертных учреждений, образовательных учреждений, средств массовой информации; развитие практических навыков рекламной деятельности в компаниях по производству и продаже музыкальных инструментов, аппаратуры, аудио- и видео-записей, в издательствах и пр., практическое освоение основных концепций и методов разработки рекламной продукции, организации и проведения рекламных кампаний, PR- и промо-акций, а также контроля их эффективности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	<i>Уметь:</i> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на

	основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. <i>Владеть:</i> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; <i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений; <i>Уметь:</i> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; <i>Владеть:</i> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным проблемам музыкального искусства.
ПК-4 Способен оценивать сметную стоимость и коммерческий потенциал проекта в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> – основы финансового менеджмента и методы оценки финансовых рисков; – основные принципы ведения маркетинговых стратегий в зависимости от характера проекта; <i>Уметь:</i> – применять финансовые инструменты для проведения анализа и

	оценки коммерческого потенциала проекта в сфере культуры и искусства;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы по определению источников финансирования и планированию производственно-финансовой деятельности.
ПК-8 Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории и менеджмента музыкального искусства	<i>Знать:</i> – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; – специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; – современное состояние музыкального искусства и научного знания.
	<i>Уметь:</i> – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; – выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; – критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования;
	<i>Владеть:</i> – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, – основами научного, литературного и технического редактирования; – навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.
ПК-9 Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в социально-культурной сфере	<i>Знать:</i> – основы теории культуры, социологии и социальной психологии; – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования;
	<i>Уметь:</i> – осуществлять в составе группы работу по исследованию слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных коллективов и организаций, учебных заведений; – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;
	<i>Владеть:</i> – приемами по обработке и обобщению материалов, собранных в результате практической работы;

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 37 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается с четвертого по восьмой семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен

Контактная работа, в т.ч. контроль	37	199	4, 5, 7, 8	6
Самостоятельная работа		1133		
Общая трудоемкость		1332		

Заочное обучение

Дисциплина изучается с четвертого по девятый семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	37	115	4, 5, 7, 8, 9	6
Самостоятельная работа		1217		
Общая трудоемкость		1332		

4. Содержание дисциплины (модуля):

Работа в специальном классе, осуществляемая в постоянном контакте педагога и студента, объединяет знания, полученные студентом за предыдущие годы, и выдвигает вместе с тем новые, более сложные задачи, определяющие разнообразие форм работы в этом классе. Эти формы включают в себя письменные задания разных масштабов, жанров и уровней сложности (курсовые работы), подготовку устных докладов и сообщений в классе или в научно-творческом обществе.

Акцент на той или иной форме работы требует от руководителя максимальной чуткости, учёта индивидуальных интересов студента и его интереса к тому или иному виду исследовательской деятельности в сфере менеджмента музыкального искусства.

Основная цель дисциплины (модуля) – подготовка студента к разработке и написанию дипломного проекта, который суммирует и обобщает весь опыт, накопленный студентом при написании им различных курсовых работ, и возводит его на новую научную ступень, способствует выработке навыков чёткого литературного изложения, точного научного мышления.

Полезной и гибкой формой работы, особенно на первых этапах занятий в спецклассе, могут служить небольшие письменные работы, различные по тематике и жанру, например, обзор специальной литературы, аннотация, перевод научной или научно-практической статьи, небольшое научное исследование и т.д. Воспитывая у студента те или иные практические навыки, такая форма работы может помочь ему в окончательном определении темы дипломного проекта или его аспекта.

По своей тематике и жанрам курсовые работы по специальности могут быть разнообразны. Наряду с темами собственно научно-исследовательскими, чрезвычайно важно выдвигать темы, имеющие определенную практическую направленность. Большую ценность могут иметь критические работы о современных тенденциях в области музыкального менеджмента, с изучением музыкальных вкусов аудитории на уровне различных социальных слоев и др.

Выбор темы обуславливается рядом факторов и, прежде всего:

- актуальностью тематики — в центре внимания должны находиться малоисследованные проблемы, разработка и изучение которых является необходимым фактором для профессионального роста студента;
- специализацией студента, которая учитывает возможное направление его будущей деятельности.
- перспективностью темы для её последующей разработки и, в частности, тем же студентом, при наличии у него ярко выраженных способностей к научно-исследовательской деятельности;
- кругом интересов и специализация научного руководителя.

Раздел I. Определение направления исследования и подготовки фактологической базы

Тема 1. Определение основного направления исследования.

Разработка основной научной проблематики, актуальной на современном этапе развития музыкального менеджмента. Определение общей тематики и материала исследования, постановка целей и задач дипломной работы, определение путей и методов их решения. Планирование работы над дипломом. Составление библиографического перечня по теме дипломной работы. Работа со справочными изданиями и научной литературой.

Тема 2. Проработка источников по теме дипломной работы.

Определение источниковой базы исследования, стратегии и тактики сбора материалов по теме дипломной работы.

Отбор материалов для исследования.

Раздел II. Разработка основной научной проблематики исследования

Тема 3. Разработка плана-конспекта научного исследования.

Уточнение темы дипломной работы. Разработка научной проблематики по теме работы. Уточнение структуры и создание тезисного плана исследования. Определение исследовательских задач на каждом этапе работы с учетом особенностей проработанного источникового материала.

Выделение отдельных аспектов исследования. Совершенствование методики исследования. Работа над текстом диплома и апробация отдельных положений в виде докладов на научных конференциях (семинарах). Освоение специальной литературы.

Тема 4. Подготовка приложений к дипломной работе.

Систематизация материалов, схем, в которых суммируются и обобщаются результаты проделанной работы. Конкретизация и уточнение проблематики исследования на основе результатов анализа материалов.

Решение вопросов о форме представления источников в приложении согласно целям и задачам дипломного исследования, специфике материала.

Раздел III. Создание и оформление текста дипломной работы

Тема 5. Написание чернового текста дипломной работы.

Формулировка наименований и конкретизация содержания каждого из разделов работы. Создание черновых вариантов отдельных разделов (глав) исследования. Работа по сведению фрагментов текста диплома воедино. Написание введения и заключения. Уточнение понятийного аппарата, используемого в работе.

Завершение работ по оформлению приложений к диплому.

Тема 6. Завершение работы над текстом.

Совершенствование логики и последовательности изложения содержания в отдельных главах и разделах работы. Работа над стилем изложения. Сверка цитированных материалов с источниками.

Оформление текста дипломной работы в соответствии с существующими нормами и защита ее перед государственной комиссией на выпускном экзамене.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Специальный класс» установлен в соответствии с учебным планом.

Формы текущего контроля предусматривают систематическую проверку письменных заданий, в том числе и проверку текста дипломной работы. Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачетов, и экзамена в конце 6 семестра. На зачеты и экзамены выносятся выполненные материалы. Кроме того зачет может включать ответы на вопросы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. *Артемьева Т.* Фандрейзинг: Привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования: Учебное пособие / Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский. СПб.: Лань, 2010.
2. *Воротной М.* Менеджмент музыкального искусства: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2013.
3. *Корнеева С.* Музыкальный менеджмент: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
4. *Котлер Ф.* Все билеты проданы. Стратегия маркетинга исполнительских искусств / Ф. Котлер, Дж. Шефф. М., 2004.
5. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Под ред. А. Н. Петрова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2012 (Серия: Бакалавр. Углубленный курс).
6. *Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.* Основы менеджмента: пер.с англ. – М.: Диалектика, 2006.
7. *Пассман Д.* Все о музыкальном бизнесе. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. — 420 с.
8. *Переверзев М.* Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. М.: ИНФРА-М, 2010. — 192 с.
9. *Роббинс С. П., Коултер М.* Менеджмент. 8-е изд. / Пер с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2007.
10. *Тульчинский Г.* Менеджмент в сфере культуры / Г. Тульчинский, Е. Шекова. СПб.: Лань, 2009.
11. *Тульчинский Г.* Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. СПб.: Лань, 2010.
12. *Шекова Е.* Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум: Учебное пособие / Е. Л. Шекова, Г. Л. Тульчинский, В. Н. Евланов, Э. В. Новаторов. СПб.: Лань, 2012.

Дополнительная литература

1. *Алехина И.* Имидж и этикет делового человека. М.: «ЭНН»: Центр правовой защиты, 1996.
2. *Баталов А.* Учись просить деньги: Материалы лекций грант-менеджеров. М.: ФКЦ АСНОУ, 2007.
3. *Корнеева С.* Как зажигают звезды. Технологии музыкального продюсирования. СПб.: Питер, 2004.
4. *Котлер Ф.* Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Экспресс-курс. 3-е изд. / Пер. с англ. Под науч. Ред. С. Г. Жильцова. СПб.: Питер, 2012.
5. *Лебрехт Н.* Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного выступления. М., 2007.
6. *Лурье А. С.* Специфика концертной деятельности. М., 1996.
7. *Лурье А. С.* Управление концертным делом. М., 1998.
8. Музыкальное и театральное продюсирование: Российский и зарубежный опыт. Сб. статей. М., 2008.
9. *Пахтер М., Лэндри Ч.* Культура на перепутье. Культура и культурные институты в XXI веке. М.: Классика-XXI, 2003.

10. Проблемы менеджмента в сфере академической музыки: Сборник статей. М.: Композитор, 2010. — 192 с.
11. Пул Д. Х. Когда менеджмент приносит деньги. СПб.: Контрфорс, 1999.
12. Силонов И. Авторское право в шоу-бизнесе: Нормативные акты и комментарии. М., 2001.
13. Стойкович Б. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг / Б. Стойкович, М. Драгичевич-Шешич. Новосибирск, 2000.
14. Тульчинский Г. PR в сфере культуры и образования: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2011.
15. Ульяновский А. Реклама в сфере культуры: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2012.
16. Шекова Е. Менеджмент в сфере культуры. Опыт России и США. СПб.: Алетейя, 2006.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Разработчик: Усова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является изучение методических принципов преподавания профессиональных дисциплин как основы будущей педагогической деятельности и необходимого условия профессиональной компетенции; воспитание квалифицированных специалистов, способных успешно ориентироваться в педагогике среднего профессионального образования соответствующего профиля, дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений в области музыкального искусства.

Задачей дисциплины (модуля) является подготовка творчески мыслящих преподавателей; формирование практических навыков преподавательской работы; изучение методов развития способностей обучающегося, методики проведения урока.

К профессиональным дисциплинам направления «Менеджмент музыкального искусства» относятся: экономика, менеджмент, маркетинг (включая Рекламу, Связи с общественностью), экономика культуры, управление персоналом и др.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути	<i>Знать:</i> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	<i>Уметь:</i> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	<i>Владеть:</i> – системой знаний о сфере музыкального образования,

для решения поставленных педагогических задач	сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика
ПК-5 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – методики преподавания экономических дисциплин; <i>Уметь:</i> – составлять учебные планы и рабочие программы дисциплин, вести учебную документацию; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; - дифференцировать содержание образовательного процесса в соответствии с исполнительской специальностью учащихся <i>Владеть:</i> – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; - дифференцировать содержание образовательного процесса в соответствии с исполнительской специальностью учащихся
ПК-6. Способен применять современные психолого-педагогические технологии(включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	<i>Знать:</i> принципы инклюзивного образования; - особенности возрастной психологии детей и подростков; - основные принципы обучения детей с особыми потребностями; методики преподавания различных музыкальных предметов для детей – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности

	жизнедеятельности в учебном процессе.
	<i>Уметь:</i> – организовывать занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и спецификой их музыкального восприятия; - планировать занятие; - развивать творческие способности ребенка, его самостоятельность и инициативность, - адаптировать музыкальный материал к восприятию детей разных лет, в том числе к детей с особыми потребностями
	<i>Владеть:</i> – методиками преподаваниями профильных дисциплин в общеобразовательных и других учебных заведениях, – профессиональной терминологией; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в шестом семестре.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	6	72	–	6
Самостоятельная работа		144		
Общая трудоемкость		216		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	6	15	–	6
Самостоятельная работа		201		
Общая трудоемкость		216		

4. Содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Теоретические основы дисциплины (модуля)

1.1. Задачи и содержание предмета «Методика преподавания профессиональных (экономических) дисциплин». Значение изучения курса для подготовки специалиста. Предмет деятельности преподавателя. Государственные требования к минимуму содержания и уровню профессиональной подготовки. Понятия «профессия», «специальность», «специализация», «квалификация». Задачи изучения предмета. Структура и содержание изучаемой дисциплины (модуля).

1.2. Образование и общество

Образование как фактор производства. Формирование нового типа работника и реформирование образования в России. Тенденция непрерывного обучения. Требования к специалистам нового типа. Образование и система образования. Учебный план и учебно-методический комплекс.

1.3. Процесс обучения как целостная система

Дидактика как часть педагогики. Ее объект, предмет и задачи. Обучение как педагогический процесс. Знания, умения и навыки. Уровни усвоения знаний. Связь методики с заданным уровнем усвоения знаний. Образовательная, развивающая и воспитательная функции обучения. Модель структуры учебного процесса. Системообразующие понятия процесса обучения. Цикличность процесса обучения. Цель, средства и результат как основные показатели циклов учебного процесса. Характеристика преподавания как деятельности. Управление учебно-познавательной деятельностью учащихся как предмет деятельности преподавания. Задачи преподавания. Особенности учения как познавательной деятельности учащихся. Технологии обучения: специфические черты, достоинства и недостатки. Приемы дидактического конструирования.

1.4. Дидактические закономерности и принципы обучения.

Законы и закономерности обучения. Специфические закономерности обучения. Дидактические принципы обучения. Ориентация педагога на систему принципов. Необходимость научного обоснования выбора целей, методов и средств организации деятельности учащихся.

Раздел 2. Организация процесса обучения

2.1. Организация проблемного обучения.

Обучение проблемное и традиционное, необходимость их оптимального сочетания. Проблемное преподавание и проблемное учение. Функции проблемного обучения и его уровни. Постепенное усложнение процесса обучения как главное направление развивающего обучения. Виды проблемного обучения. Средства организации проблемного обучения. Вопросы информационные и проблемные. Классификация познавательных задач. Уровни работы с книгой.

2.2. Система уроков и ее особенности.

Организационные формы обучения (ОФО): понятие, виды, дидактические требования к применению. Особенности применения ОФО в различных образовательных учреждениях. Урок как основная форма организации учебного процесса. Дидактические цели урока. Воспитательные, психологические и организационные требования. Основные типы урока. Смешанный (комбинированный) урок: этапы, организация учащихся, методические основы проведения. Урок изложения нового материала; закрепления материала, повторения, систематизации и обобщения материала; урок-семинар и урок-конференция, урок проверки и оценки знаний. Организация учебной деятельности учащихся на уроке. Фронтальная, групповая и индивидуальная работа: достоинства и недостатки. Подготовка учителя к уроку менеджмента: тематическое планирование и непосредственная подготовка. План-конспект урока.

2.3. Другие организационные формы обучения экономическим дисциплинам.

ОФО, направленные на теоретическую подготовку учащихся: лекция как особая конструкция учебного процесса, ее виды, особенности, дидактические цели и требования; факультативные занятия. ОФО, направленные на практическую подготовку учащихся: экскурсия, практическое занятие, производственная практика, курсовое и дипломное проектирование. Формы внеаудиторных занятий: предметный кружок, научное общество, олимпиада, конкурс, викторина.

2.4. Методы обучения экономическим дисциплинам. Понятие и сущность метода и приема обучения. Классификация методов обучения по различным основаниям. Активные и интерактивные методы обучения. Методы устного изложения знаний: рассказ, беседа,

объяснение, лекция (характеристика, особенности, достоинства и недостатки, дидактические требования). Методы закрепления материала: метод беседы, работа с учебником. Методы выработки умений и навыков: метод упражнений, деловая игра, ее обязательные элементы и условия проведения. Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков: характеристика, особенности применения, достоинства и недостатки. Выбор метода обучения, его зависимость от объективных и субъективных факторов.

2.5. Средства обучения экономическим дисциплинам.

Средство обучения: понятие, значение для деятельности преподавания и учения, классификация (по субъекту деятельности, по составу объектов, по поставленной дидактической задаче). Условия эффективного применения средств обучения. Требования к учебнику как к основному средству обучения. Критерии рациональности и эффективности применения средств обучения.

2.6. Формирование понятийного аппарата в процессе обучения экономическим дисциплинам.

Значение формирования понятийного аппарата в процессе обучения. Структура процесса формирования понятий, его этапы, их характеристика. Условия успешного усвоения понятий: критерии, факторы. Учет закономерностей процесса формирования понятий. Роль «донаучных» представлений. Трудности процесса усвоения понятий, их учет и разработка специальной системы самостоятельной работы. Критерии степени усвоения понятий различных авторов. Обобщенная методика формирования понятийного аппарата в процессе обучения: этапы, виды самостоятельных работ, значение игровых моментов.

2.7. Организация самостоятельной работы учащихся в процессе обучения экономическим дисциплинам.

Значение формирования самостоятельности учащихся в процессе обучения. Факторы, способствующие повышению степени самостоятельности учащихся в учебной деятельности. Самостоятельная учебная деятельность как дидактическое явление: учебное задание и форма проявления соответствующей деятельности. Самостоятельная работа как средство обучения. Уровни самостоятельной продуктивной деятельности учащихся. Требования к организации самостоятельной деятельности учащихся. Формы и типы организации самостоятельной работы учащихся. Виды самостоятельных работ в арсенале педагога. Дидактические требования к системе упражнений и задач, к самостоятельной работе с книгой. Особенности и организация домашней учебной работы учащихся. Виды домашних заданий, их индивидуализация. Повышение качества и культуры учебного труда учащихся.

2.8. Контроль знаний и умений учащихся.

Контроль как обязательный компонент процесса обучения. Его значение, функции, дидактические требования. Предварительный, текущий, периодический и итоговый контроль. Методы контроля: определение, классификация, особенности, требования к применению. Необходимость комплексного применения методов контроля. Устный опрос (индивидуальный, фронтальный, комбинированный, уплотненный): характеристика, особенности применения. Письменная проверка: характеристика, виды, особенности применения. Практическая проверка и стандартизированный контроль, самоконтроль и взаимопроверки. Формы организации контроля: контрольные работы, зачеты и экзамены. Основания для их применения.

Раздел 3. Преподавание как деятельность

3.1. Преподаватель, структура его деятельности и профессиональный рост.

Роль учителя в процессе обновления общества. Специфика педагогического труда. Проблема профессиональной пригодности. Виды педагогической деятельности: характеристика, особенности, значение. Уровни педагогической деятельности: педагогическая умелость, мастерство, творчество и новаторство. Этапы подготовки преподавателя к учебным занятиям. Роль изучения и анализа учебно-программной документации, подбора учебного материала, составления календарно-тематического плана, систематического изучения методической литературы. Выбор оптимального варианта процесса обучения, этапы деятельности педагога. Составление плана учебного занятия. Особенности методической работы преподавателя.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методика преподавания профессиональных дисциплин» установлен в соответствии с учебным планом. В конце курса сдается экзамен.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями, практические задания)
- письменные (практические контрольные работы, курсовая работа)

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Психология и педагогика: Учебное пособие для студентов вузов / Ред. С.А.Хмелевская. – М.: ПЕРСЭ ЛОГОС, 2002. – 176 с.
2. Харламов И.Ф. Педагогика: учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2002. – 519 с.
3. Шаймарданов Р.Х Педагогические технологии: Учебное пособие для педвузов всех специальностей / Р.Х.Шаймарданов, А.Н.Хузиахметов. – Казань: Школа, 2004. – 182с.

Дополнительная литература

1. Федеральный закон от 13 января 1996 г. №12-ФЗ. Об образовании.
2. Рогинский В.М. Азбука педагогического труда. - М.: Высшая школа, 1990. – 112 с.
3. Журналы: «Менеджмент в России и за рубежом», «Педагогика», «Вопросы образования», «Высшее образование в России», «Специалист», «Alma mater», «Вопросы экономики», «Педагогическое образование и науки», «Вестник педагогических инноваций».

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM ([RépertoireInternationaldesSourcesMusicales](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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ

Разработчик: Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основная **цель** курса «Экономики культуры» — формирование у обучающихся целостного представления об особенностях экономических отношений в сфере культуре на современном этапе. Данный курс представляет собой исследование взаимосвязи социально-экономических и эстетико-символических процессов общественной жизни, изучение закономерностей и особенностей формирования современных рынков культуры и искусства.

Дисциплина основывается на проблемном изучении материала и рассматривает основные проблемы экономики культуры: особенности спроса и предложения на рынке

смешанных благ и услуг, взаимоотношения государства и культуры, его рациональное поведение по отношению к культурной сфере; характер творческого труда и специфика рыночного равновесия для данного рынка; нерыночные аспекты производства культурного продукта; проблемы хронической убыточности социально-культурной сферы и способы повышения рентабельности производимой культурной продукции; изучение финансовых возможностей культурной сферы и ее основных ресурсов.

В качестве главных задач курса «Экономика культуры» можно выделить такие как: изучение теоретических основ экономики культуры; исследование законов, в рамках которых происходит бытование и развитие культуры в условиях современной рыночной экономики; анализ функционирования различного типа организаций культурной сферы.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.	<i>Знать:</i> – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности; <i>Уметь:</i> – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных

	процессов; <i>Владеть:</i> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.
ПК-3 Способен инициировать творческие проекты в сфере культуры и искусства.	<i>Знать:</i> - современный репертуар музыкальных театров и концертных площадок; – стили и направления современной академической и популярной музыки; - технологии студийной звукозаписи; - новые исполнительские технологии; - основы управления, организации и экономики в сфере культуры и искусства; <i>Уметь:</i> - провести анализ современного состояния рынка и определить на его основе потребность целевой аудитории в культурно-массовых мероприятиях; - разработать концепцию творческого проекта и отразить ее в бизнес-плане; - реализовать художественно-творческий замысел на основе разработанного бизнес-плана; - осуществить экспертную оценку качества и коммерческой привлекательности реализуемого проекта; <i>Владеть:</i> - навыками разработки бизнес-плана; - навыками использования современных методов продвижения и управления творческими проектами, такими как ивент-менеджмент, креатив-технологии; - устойчивыми базисными представлениями об истории искусства, музыкальном образовании, музыкальной литературе, теории и коммуникативной функции музыки, на основе которых оперативно и квалифицированно реагировать на изменения потребностей рынка в области культуры и искусства.
ПК-4. Способен оценивать сметную стоимость и коммерческий потенциал проекта в сфере культуры и искусства.	<i>Знать:</i> – основы финансового менеджмента и методы оценки финансовых рисков; - основные принципы ведения маркетинговых стратегий в зависимости от характера проекта; <i>Уметь:</i> – применять финансовые инструменты для проведения анализа и оценки коммерческого потенциала проекта в сфере культуры и искусства; <i>Владеть:</i> – навыками работы по определению источников

	финансирования и планированию производственно-финансовой деятельности.
ПК-8 Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории и менеджмента музыкального искусства	Знать: – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; -специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; - современное состояние музыкального искусства и научного знания.
	Уметь: – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; - критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования;
	Владеть: – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, - основами научного, литературного и технического редактирования; - навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.
ПК-12. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и рекламных акций	Знать: - структуру современных СМИ, особенности их; цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; функционирования; - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы;
	Уметь: - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях ; - создавать рекламные тексты на иностранном языке;
	Владеть: - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - стилистикой русского языка, яркой и образной письменной и устной речью; - навыками общения на иностранном языке.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (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.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	6	99	2	3
Самостоятельная работа		117		
Общая трудоемкость		216		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	6	22		3
Самостоятельная работа		194		
Общая трудоемкость		216		

4. Содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Введение в дисциплину «Экономика культуры».

«Экономика культуры» как самостоятельная научная дисциплина. «Болезнь Баумоля». Основной вопрос «Экономики культуры». Специфика сферы культуры. Мотивы государственной поддержки сферы культуры.

Тема 2. Культура как сфера экономических отношений.

Характер экономических отношений в культуре, наличие в этой сфере специфической стадии — сохранения культурного наследия. В качестве основной формы культурного продукта рассматриваются культурные блага, их отличие от культурных ценностей. Обосновывается роль государственного регулирования сферы культуры в условиях развития рыночных отношений. Элементы инфраструктуры культурной деятельности.

Тема 3. «Культура и искусство» как отрасль народного хозяйства.

Понятие и состав сферы культуры, ее место в национальном хозяйстве. Структура и границы (экономические и административные) отрасли «культура и искусство». Основные тенденции и показатели ее развития на современном этапе.

Тема 4. Экономические теории культурного процесса.

Основные экономические теории и теории экономики культурного процесса. Меркантилизм как центральная тенденция мировой экономической политики

XVI-XVII вв. Физиократизм как первая школа экономической мысли XVIII века. Основные положения физиократической системы. «Экономическая таблица» Франсуа Кенэ. Становление классической политической экономии культуры: А. Смит о производительном и непроизводительном труде. «Экономический человек» А. Смита как основной субъект рыночной экономики и культурная деятельность. Основные стадии культурного процесса по Д. Рескину. Ценовой механизм регулирования доходов художников. Теория социальных товаров. Понятие «социальный товар», его характеристики и особенности потребления. Спрос и предложение на рынке, ценообразование. Теория социальных товаров К. Викселля. Коллективные и смешанные

блага и услуги. Кейнсианская теория государственно-регулируемой рыночной экономики. Кейнсианская теория экономики культурного процесса.

Тема 5. Ресурсный потенциал культуры.

Ресурсы производства и потребления. Синергетические, саморасширяющиеся ресурсы (информация, право, публичность, специфика места). Правовые и информационные ресурсы. Основные методы сбора информации. Их достоинства и недостатки. Мониторинг сферы культуры. Финансовые ресурсы сферы культуры. Многоканальное финансирование сферы культуры (Mixed economy). Основные принципы, прямое и косвенное финансирование культуры. Типы государственного финансирования. Государственные расходы на культуру по уровням власти. Государственное финансирование сферы культуры в России и за рубежом. Налоговая политика в сфере культуры. Виды налогов в культуре. Налоговые льготы участникам культурной деятельности. Негосударственные формы поддержки культурной сферы: Спонсорство, Донорство, Пожертвования, Меценатство, Патронаж. Стратегия спонсорства. Мотивы спонсорских вложений в культуру. Участники культурной деятельности: прямые и косвенные. Различные методы поддержки участников культурной деятельности. Некоммерческие организации как универсальная форма поддержки создателей культурных ценностей. Культурная миссия и финансовые ресурсы некоммерческих организаций. Специфика деятельности некоммерческих организаций в России и за рубежом. Особые способы поддержки участников культурной деятельности: Встречные субсидии, Долевые субсидии, Субсидии вызова, Социальные трансферты, Межбюджетные трансферты и т.д.

Тема 6. Специфика характера и результатов труда в культуре.

Основные элементы и содержание процесса производства. Специфика характера труда в культуре. Конечные и непосредственные результаты труда в культуре. Культурные блага, их типология. Концепция экономической социодинамики (Р. С. Гринберг, А. Я. Рубинштейн). Услуга – основная форма культурного блага. Понятие доступности услуг культуры.

Тема 7. Организации культуры как хозяйствующие субъекты. Их правовой статус.

Особенности функционирования прибыльных и неприбыльных предприятий в культурной сфере. Модель Тросби. Коммерческие и некоммерческие организации. Частные, государственные организации культуры. Автономные, бюджетные, казенные учреждения культуры. Основные и формальные признаки организаций культуры как юридических лиц, возможные учредители и виды учредительных документов.

Тема 8. Отношения собственности в культуре.

Собственность как экономическая категория и категория права. Собственность на результаты интеллектуальной деятельности и собственность на имущество культурного значения. Формы собственности. Разгосударствление и приватизация в сфере культуры. Некоммерческая приватизация.

Тема 9. Система хозяйствования в сфере культуры, ее основные элементы.

Уровни хозяйствования в культуре. Особенности и специфические черты хозяйственного механизма в сфере культуры. Важнейший признак и составные

компоненты экономической деятельности организаций культуры. Методы управления экономической деятельностью организаций культуры. Эволюция системы хозяйствования организаций культуры.

Тема 10. Планирование в культуре.

Общие положения. Виды планов. Эволюция методов планирования. Принципы и этапы планирования. Показатели планирования. Бизнес-план. Его основные разделы. Миссия и цели организации культуры. Роль, виды и типы программ, их важнейшие особенности и преимущества, отличия от традиционных планов и социально-культурных проектов.

Тема 11. Финансирование культуры.

Типология стран по роли государства в финансировании культуры, место России в этих типологиях. Новые тенденции в финансировании культуры, их положительные и отрицательные стороны. Источники формирования и направления расходования средств организаций культуры (государственных и муниципальных учреждений, частных некоммерческих и коммерческих организаций). Многоканальность финансирования государственных и муниципальных учреждений, каналы и источники формирования доходов. Структура и динамика затрат на услуги культуры, основные факторы, вызывающие их рост. Благотворительность и спонсорство в культуре, их сходство и различия, меры государственной поддержки. Концепции фандрейзинга, расширенная трактовка фандрейзинга, обусловленная спецификой некоммерческих организаций культуры в России. Попытки внедрения в современную бюджетную практику «бюджетирования, ориентированного на результат» как альтернативы сметному (затратному) финансированию.

Тема 12. Налоговые правоотношения государства и культуры.

Основы налоговой системы российской Федерации. Налогообложение организаций культуры. Налогообложение работников культуры и деятелей искусства.

Тема 13. Ценообразование в культуре.

Экономическая природа и специфика формирования цен, их функции, основные ценообразующие факторы. заработной платы. Ценовая политика в сфере культуры.

Тема 14. Оплата труда в сфере культуры.

Экономическая сущность заработной платы, ее функции и динамика. Этапы развития и современное состояние систем оплаты труда. Структура заработной платы: оклад (должностной оклад), компенсационные и стимулирующие выплаты. Договорное регулирование трудовых отношений (заключение коллективных, трудовых договоров), повышение роли локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Применение в сфере культуры специальных выплат: авторские вознаграждения, государственные стипендии, премии и т.п.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Экономика культуры» установлен в соответствии с учебным планом. Формы промежуточного контроля – зачет и экзамен.

Формы текущей аттестации:

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

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Игнатьева Е. Экономика культуры: Учебное пособие. 4-е изд., изм. и доп. М., 2013.
2. Тульчинский Г. Менеджмент в сфере культуры / Г. Тульчинский, Е. Шекова. СПб.: Лань, 2009.
3. Экономика культуры: Учебник / Отв. Ред. А. Я. Рубинштейн. М., 2005.
4. Юрьева Т. Экономика некоммерческих организаций: Учебное пособие. М., 2002.

Дополнительная литература

1. Басовский Л. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. М., 2008.
2. Болотников И., Майзель А. Проект и бизнес-план в социально-культурной сфере. СПб., 2003.
3. Борисоглебская Л., Кирсанов С. Государственные и муниципальные финансы: финансирование социальных услуг: Учебник. СПб., 2008.
4. Ваганова Н., Дымникова А. Предпринимательство в культуре. СПб., 2002.
5. Воронова Е. Экономика социально-культурной сферы: Учебное пособие для менеджеров и экономистов. Рязань, 2004.
6. Гасратян К. Сфера культуры в современной рыночной экономике. М., 2006.
7. Глаголев А. Экономические отношения в художественной культуре: Западный опыт. М., 1991.
8. Гринберг Р., Рубинштейн А. Экономическая социодинамика. М., 2000.
9. Долгин А. Экономика символического обмена. Книга о культуре в цифровую эпоху. М., 2006.
10. Дымникова А. Управление культурой в рыночной экономике. СПб., 2000.
11. Дымникова А., Иксанов А. Ресурсное обеспечение учреждений культуры в условиях рыночной экономики. М., 2008.
12. Иванов Г., Шустров М. Экономика культуры. М., 2001.
13. Искусство и рынок: Проблемы теории и практики / Ред.-сост. В. С. Жидков, А. Я. Рубинштейн. М., 1996.
14. Культура и культурная политика в России / Отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. М., 2000.
15. Культура на перепутье / Под общ. ред. Б. Ю. Сорочкина. М., 1994.
16. Культурная политика и культурный менеджмент. СПб., 2003.
17. Макальская М. Некоммерческие организации в России: Создание, права, налоги, учет, отчетность. М., 2010.
18. Мак-Илрой Э. Культура и бизнес: Путеводитель по фандрейзингу. М., 2005.
19. Нордстрем К., Риддерстрем Й. Бизнес в стиле фанк. СПб., 2001.
20. Хокинс Д. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги. М., 2011.
21. Шекова Е. Менеджмент в сфере культуры. Опыт России и США. СПб.: Алетейя, 2006.
22. Шишкин С. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. М., 2003.

23. Шкаромада В. Опекаемые блага и бюджетное финансирование культуры: Межстрановой анализ. М., 2009.
24. Экономика и менеджмент культуры: Учебное пособие / Науч. ред. Н. В. Кротова, Е. В. Галаева, И. В. Чарная. М., 2007.
25. Экономические основы культурной деятельности: Индивидуальные предпочтения и общественный интерес. В 3 т. / Под общ. Ред. А. Я. Рубинштейна. СПб., 2002.
26. Юрьева Т. Социальная экономика: Учебник для вузов. М., 2001.
27. Якобсон Л. Государственный сектор экономики: Экономическая теория и политика. М., 2000.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

МЕНЕДЖМЕНТ (ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА)

Разработчики: Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения; Усова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

Учебный курс «Основы менеджмента» является начальным этапом изучения дисциплины (модуля) «Менеджмент», состоящим из двух разделов и включающим также курс «Основы музыкального менеджмента». Дисциплина закладывает базовые знания основ управления и способствует успешной профессиональной деятельности будущих менеджеров в сфере музыкального искусства.

Основной целью курса является изучение управленческих ситуаций и способов решения проблем в организации или учреждении культуры, формирование системного мышления, изучение методов принятия управленческих решений.

Задачами курса являются: изучение истории развития менеджмента, основ организационной структуры управления, механизмов принятия управленческих решений, организационной культуры, коммуникации в организациях, современных тенденций развития менеджмента, основ производственного менеджмента, корпоративного управления, стратегического, инновационного менеджмента, маркетинг-менеджмента, финансового менеджмента, в том числе в учреждениях и организациях культуры.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования;– основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;– особенности психологии творческой деятельности;– закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;

	– выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; <i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ОПК-4 Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства,	<i>Знать:</i> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвященную вопросам изучения

использовать ее в своей профессиональной деятельности	Музыкальных сочинений; <i>Уметь:</i> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; <i>Владеть:</i> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
ПК-1. Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	<i>Знать:</i> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решения по организации управленческой деятельности; <i>Уметь:</i> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности; - объединять и управлять деятельностью творческих групп во время подготовки творческого проекта и гастрольной деятельности <i>Владеть:</i> – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.
ПК-2 Способен осуществлять работу, связанную с организацией и проведением творческих мероприятий	<i>Знать:</i> - теорию, методику социально-культурной деятельности, менеджмента; - технологии заключения контрактов и правовые основы гастрольной деятельности; <i>Уметь:</i> - организовать музыкально-просветительскую, воспитательную, культурно-досуговую работу, реализовать творческие проекты на технологическом и

	процессуальном уровнях; - организовать деятельность коллективов и организаций с учетом специфики сферы культуры и искусства, норм отечественного и международного права;
	<i>Владеть:</i> - организаторскими, управленческими, коммуникативными навыками, менеджерскими технологиями
ПК-3 Способен инициировать творческие проекты в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> - современный репертуар музыкальных театров и концертных площадок; - стили и направления современной академической и популярной музыки; - технологии студийной звукозаписи; - новые исполнительские технологии; - основы управления, организации и экономики в сфере культуры и искусства; <i>Уметь:</i> - провести анализ современного состояния рынка и определить на его основе потребность целевой аудитории в культурно-массовых мероприятиях; - разработать концепцию творческого проекта и отразить ее в бизнес-плане; - реализовать художественно-творческий замысел на основе разработанного бизнес-плана; - осуществить экспертную оценку качества и коммерческой привлекательности реализуемого проекта; <i>Владеть:</i> - навыками разработки бизнес-плана; - навыками использования современных методов продвижения и управления творческими проектами, такими как ивент-менеджмент, креатив-технологии; - устойчивыми базисными представлениями об истории искусства, музыкальном образовании, музыкальной литературе, теории и коммуникативной функции музыки, на основе которых оперативно и квалифицированно реагировать на изменения потребностей рынка в области культуры и искусства.
ПК-8 Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории и менеджмента музыкального искусства	<i>Знать:</i> - историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; - совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; - специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; - современное состояние музыкального искусства и научного знания. <i>Уметь:</i> - применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; - критически осмысливать существующее научное знание

	по теме исследования; Владеть: – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, - основами научного, литературного и технического редактирования; - навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.
ПК-9. Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в социально-культурной сфере	Знать: – основы теории культуры, социологии и социальной психологии; – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования;
	Уметь: – осуществлять в составе группы работу по исследованию слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных коллективов и организаций, учебных заведений; – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;
	Владеть: – приемами по обработке и обобщению материалов, собранных в результате практической работы;
ПК-10. Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	Знать: - современное состояние рынка музыкальной продукции в России и за рубежом; - принципы организации фестивалей, концертов; - принципы составления концертных программ; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
	Уметь: - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; - взаимодействовать участниками и руководителя творческих коллективов – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	Владеть: - психологическими навыками взаимодействия в творческом коллективе.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается в течение второго и третьего семестров.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	99	2	3
Самостоятельная работа		189		
Общая трудоемкость		288		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в течение 1, 2 и 3 семестров.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	45	1, 2	3
Самостоятельная работа		243		
Общая трудоемкость		288		

4. Содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Методологические основы менеджмента

Тема 1. Управленческая деятельность. Общая характеристика.

Управление: понятие, виды, элементы. Управленческий труд. Понятие и функции менеджмента, виды. Принципы управленческой деятельности. Основные характеристики менеджера.

Тема 2. Становление и развитие менеджмента как науки.

Возникновение менеджмента как науки. Школы научного управления. Процессный метод и ситуационные теории. Системный метод.

Раздел 2. Организация как объект менеджмента.

Тема 1. Общая характеристика организации.

Понятие, функции, классификация организаций. Деловая среда, внутренняя и внешняя среда организации. Законы организации. Миссия и цели организации.

Тема 2. Организационные структуры.

Понятия и принципы формирования организационных структур. Принципы департаментализации. Жесткие и гибкие (адаптивные) организационные структуры.

Тема 3. Управленческие структуры организации.

Понятие и основные элементы управленческих структур организации. Управленческие полномочия и делегирование. Виды организационных полномочий. Типы управленческих структур: линейная, линейно-функциональная, матричная.

Тема 4. Организационная культура.

Понятие и структура организационной культуры. Субъективные и объективные элементы, уровни организационной культуры. Национальный фактор в организационной культуре. Модели ОК.

Тема 5. Управленческие решения в организации.

Понятие и сущность управленческих решений. Управленческие проблемы как предпосылки принятия управленческих решений. Процесс принятия и требования к управленческим решениям. Научные методы принятия управленческих решений: метод моделирования, метод экспертных оценок.

Тема 6. Контроль в системе управления.

Сущность и задачи контроля. Внутренний и внешний контроль в организации. Предварительный, текущий и итоговый контроль. Основные этапы процесса контроля в организации.

Тема 7. Информационное обеспечение управления.

Управление как информационный процесс. Информационное обеспечение менеджера. Информационно-управленческие системы. Сущность организационной коммуникации. Коммуникационные сети.

Раздел 3. Управление человеческим ресурсами

Тема 1. Основы управления персоналом.

Понятие персонала организации, структура, категории персонала. Формирование человеческого капитала, принципы отбора кадров. Особенности управления персоналом в разных странах.

Тема 2. Мотивация деятельности человека.

Сущность мотивации: потребность, мотив, стимул. Основные теории содержания мотивации: Маслоу, Альдерфа, МакКлелланда, Герцберга. Теории процесса мотивации: теория ожидания, теория постановки целей, концепция патисипативного управления.

Тема 3. Управление коллективом.

Взаимодействие человека и группы. Трудовой коллектив и его признаки. Разновидности коллективов, процесс их формирования и развития. Конфликт в управлении: уровни и типы. Процесс развития конфликтов, формы, стратегии их преодоления.

Тема 4. Лидерство и личность.

Лидерство, его функции и концепции. Теория лидерских качеств. Теории лидерского поведения. Понятие и виды власти. Современные подходы к руководству людьми. Стили руководства.

Раздел 4. Основы стратегического менеджмента.

Тема 1. Основные проблемы стратегического менеджмента.

Сущность СМ, содержание, Основные этапы стратегического управления, организационные уровни разработки стратегии. Понятие диверсифицированной фирмы. Содержание и факторы, определяющие корпоративную стратегию.

Тема 2. Анализ внешней и внутренней среды.

Цель анализа. Оценка применяемой стратегии. Анализ составляющих среды. SWOT-анализ, PEST-анализ.

Тема 3. Планирование и прогнозирование в организации.

Организационно-управленческий анализ. Основы проектирования структуры управления (методы). Создание бизнес-единиц. Бизнес-процессы и управление ими. Реинжиниринг бизнес-процессов.

Тема 4. Разработка и реализация стратегии.

Основные этапы разработки корпоративной стратегии. Базовые конкурентные стратегии. Требования к оперативному управлению при реализации стратегии. Матрица БКГ. Матрица МакКинсей. Матрица Хофера.

Раздел 5. Основы финансового менеджмента

Тема 1. Основные категории финансового менеджмента.

Сущность финансового менеджмента. Понятие капитала, прибыли, финансовых ресурсов, денежных потоков организации. Финансовый механизм и его составляющие.

Тема 2. Финансовые рынки.

Сущность и виды финансовых рынков. Значение финансовых рынков для организации. Основные индикаторы финансового рынка: биржевые индексы, кредитные рейтинги.

Тема 3. Доходность и риск.

Сущность и способы измерения доходности. Определение средней доходности. Риск и его виды. Количественное измерение риска. Модель оценки финансовых активов.

Тема 4. Анализ финансового состояния организации.

Основные показатели финансового состояния организации. Рентабельность, прибыль. Анализ платежеспособности. Анализ ликвидности. Анализ финансовой устойчивости, кредитоспособности.

Раздел 6. Основы инновационного менеджмента.

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента.

Инновационная деятельность и менеджмент. Новшества и инновации. Инновационный процесс. Классификация нововведений. Особенности зарождения нового продукта.

Тема 2. Организационные структуры инновационного менеджмента.

Классификация инновационных организаций. Консорциумы. Финансово-промышленные группы. Холдинговые компании.

Тема 3. Стратегическое управление инновационной деятельностью.

Стратегическое управление инновациями. Основные принципы выработки инновационной стратегии. Классификация инновационных стратегий.

Тема 4. Управление инновационным проектом и риски в инновационной деятельности.

Сущность инновационного проекта. Инвестиции, капитальные вложения. Организационно-экономический механизм реализации проекта. Уровни научно-технической значимости. Критерии оценки инновационных проектов. Эффективность инновационного проекта. Классификация рисков в инновационном управлении. Учет факторов риска. Основные показатели рисков и методы управления рисками.

Тема 7. Основы информационного менеджмента.

Тема 1. Основные понятия информационного менеджмента.

Бизнес-информация: понятие, специфика и виды. Цели и задачи информационного менеджмента. Методы информационного менеджмента. Информационные технологии и информационные системы. Классификация информационных систем.

Тема 2. Информационный менеджмент как процесс.

Этапы информационного менеджмента. Понятие первичной и вторичной информации. Стратегическое планирование информационных систем.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы менеджмента» установлен в соответствии с учебным планом. Формы промежуточного контроля – зачет, экзамен.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями, участие в решении кейсов)
- письменные (практические контрольные работы, тесты)

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

- 1 Веснин В. Менеджмент: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2006. – 504 с.
- 2 Виханский О., Наумов А. Менеджмент: Учебник. – 4-е изд. - М.: Экономистъ, 2006. – 670 с.
- 3 Менеджмент: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Н.Петрова. – М., ИНФРА-М, 2011. – 428 с.
- 4 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер.с англ. – М.: Диалектика, 2006. – 672 с.

Дополнительная литература

1. Дорофеев В., Шмелева А., Шестопад Н. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: ИНФРА, 2010. – 364 с.
2. Дракер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: пер. с англ. - М.: Вильямс, 2000.
3. Инновационный менеджмент: Уч. для вузов. /Под. ред. Ильенкова С. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. -343с.
4. Маленков Ю. Стратегический менеджмент: Учебник. – М.: Велти, 2009. – 224 с.
5. Маслоу А. Мотивация личности. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2008.
6. Оучи У. Методы организации производства. Японский и американский подходы. – М.: Экономика, 2009.
7. Уткин Э.А. История менеджмента. - М.: ЭКМОС, 2010.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

МЕНЕДЖМЕНТ (МЕНЕДЖМЕНТ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА)

Разработчики: Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения; Усова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

Целью дисциплины (модуля) является освоение теоретических основ менеджмента в сфере художественно-зрелищного обслуживания, а также формирование у студентов представлений о культурном пространстве как объекте экономических отношений.

Задачи курса: формирование целостной системы знаний менеджмента в области музыкального искусства и образования посредством раскрытия важнейших положений менеджмента как современной практики успешного управления и ознакомления с современной методикой и технологией управления проектами.

Также в задачи входит формирование следующих навыков: разработка целей деятельности организации и учреждения, процедур согласования и увязки планов, проведения анализа внешней и внутренней среды, разработка общей и конкурентной стратегий, овладение основными инструментами создания и продвижения музыкальных продуктов и услуг. Кроме того, овладение основами правовых норм, основ фандрейзинга (краудфандинговых платформ) и тд.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с

	коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	<i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	<i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ОПК-4 Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений;
	<i>Уметь:</i> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным проблемам музыкального искусства.

ПК-1. Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	<i>Знать:</i> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решения по организации управленческой деятельности;
	<i>Уметь:</i> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности; - объединять и управлять деятельностью творческих групп во время подготовки творческого проекта и гастрольной деятельности
	<i>Владеть:</i> – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.
ПК-2 Способен осуществлять работу, связанную с организацией и проведением творческих мероприятий	<i>Знать:</i> - теорию, методику социально-культурной деятельности, менеджмента; - технологии заключения контрактов и правовые основы гастрольной деятельности;
	<i>Уметь:</i> - организовать музыкально-просветительскую, воспитательную, культурно-досуговую работу, реализовать творческие проекты на технологическом и процессуальном уровнях; - организовать деятельность коллективов и организаций с учетом специфики сферы культуры и искусства, норм отечественного и международного права;
	<i>Владеть:</i> - организаторскими, управленческими, коммуникативными навыками, менеджерскими технологиями
ПК-3 Способен инициировать творческие проекты в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> - современный репертуар музыкальных театров и концертных площадок; – стили и направления современной академической и популярной музыки; - технологии студийной звукозаписи; - новые исполнительские технологии; - основы управления, организации и экономики в сфере культуры и искусства;

	<i>Уметь:</i> - провести анализ современного состояния рынка и определить на его основе потребность целевой аудитории в культурно-массовых мероприятиях; - разработать концепцию творческого проекта и отразить ее в бизнес-плане; - реализовать художественно-творческий замысел на основе разработанного бизнес-плана; - осуществить экспертную оценку качества и коммерческой привлекательности реализуемого проекта; <i>Владеть:</i> - навыками разработки бизнес-плана; - навыками использования современных методов продвижения и управления творческими проектами, такими как ивент-менеджмент, креатив-технологии; - устойчивыми базисными представлениями об истории искусства, музыкальном образовании, музыкальной литературе, теории и коммуникативной функции музыки, на основе которых оперативно и квалифицированно реагировать на изменения потребностей рынка в области культуры и искусства.
ПК-8 Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории и менеджмента музыкального искусства	<i>Знать:</i> – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; - специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; - современное состояние музыкального искусства и научного знания. <i>Уметь:</i> – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; - критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования; <i>Владеть:</i> – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, - основами научного, литературного и технического редактирования; - навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.
ПК-9. Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в социально-культурной сфере	<i>Знать:</i> – основы теории культуры, социологии и социальной психологии; – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования; <i>Уметь:</i> – осуществлять в составе группы работу по исследованию

	слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных коллективов и организаций, учебных заведений; – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;
	<i>Владеть:</i> – приемами по обработке и обобщению материалов, собранных в результате практической работы;
ПК-10 Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	<i>Знать:</i> - современное состояние рынка музыкальной продукции в России и за рубежом; - принципы организации фестивалей, концертов; - принципы составления концертных программ; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
	<i>Уметь:</i> - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; - взаимодействовать участниками и руководителя творческих коллективов – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	<i>Владеть:</i> - психологическими навыками взаимодействия в творческом коллективе.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	12	184	5	6
Самостоятельная работа		248		
Общая трудоемкость		432		

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	12	41	5	6
Самостоятельная работа		391		

Общая трудоемкость		432		

4. Содержание дисциплины (модуля):

Раздел I. Введение в курс «Менеджмента музыкального искусства»

Тема 1. Дисциплина «Менеджмент» как совокупность науки и искусства управления (Содержание, сущность.

Менеджмент в системе экономических дисциплин. Категории, виды, функции менеджмента)

Содержание и сущность категорий «менеджмент», «руководство» и «управление». *Менеджмент в сфере культуры и искусства* как комплексная целенаправленная интеллектуальная и хозяйственная деятельность отдельной высоко интеллектуальной личности или организационной системы, созданной вокруг одной или нескольких таких личностей, в целях эффективного использования факторов производства (интеллектуального и иного труда, капитала, земли и финансов), — деятельность, основанная на системе принципов, функций, методов и организационной структуре управления организацией, вполне соответствующей условиям ее внешней среды.

Концепции, на которых базируется менеджмент в сфере культуры и искусства как междисциплинарная область интеллектуальной деятельности людей.

Менеджмент в системе экономических дисциплин.

Цель и задачи курса «Менеджмент музыкального искусства».

Предприниматель и менеджер, их различие. *Менеджер* как профессионал-управленец. Философско-этический инструментарий менеджера в сфере академической музыки.

Виды деятельности культуры и искусства. Культура и искусство как деятельность в сфере услуг. Виды служебной деятельности культуры. Результаты культурной деятельности в предметно-вещественной форме и в нематериальной форме, их характеристики. Количественные показатели культурной деятельности.

Категории менеджмента как наиболее общие и фундаментальные понятия, отражающие существенные свойства и устойчивые отношения в процессах организации: это объект, субъект, функции, виды, методы и принципы. *Объекты* менеджмента, его *виды*: операция, проект, система. *Объекты управления* — разновидности менеджмента: административный, инновационный, производственный, менеджмент персонала, экологический, инвестиционный, творческий, антикризисное управление. Основные *функции менеджмента*: прогнозирование, определение целей, планирование, организация деятельности, мотивирование персонала, контроль, учет и анализ.

Тема 2. Менеджеры, их основные компетенции, уровни управления. Типы менеджмента

Определение понятия «менеджер». Основные компетенции менеджера. Управленческие роли по Г. Минцбергу. Уровни управления: руководители низового звена, руководители среднего звена, руководители высшего звена.

Типы менеджмента: организационный менеджмент, стратегический менеджмент, текущее управление. Объекты управления: производство, материально-техническое снабжение и сбыт, инновации, маркетинг, кадры, финансы, эккаутинг.

Классификация менеджмента, учитывающая функциональный признак: управление производством (производственный менеджмент), управление финансами (финансовый

менеджмент), менеджмент персонала, инновационный менеджмент, менеджмент логистики.

Тема 3. Эволюция менеджмента как научной дисциплины (модуля)

Эволюция менеджмента как социальный институт и смена типов делового администрирования. *Управленческие революции* как переход от одного качественного состояния в другое.

Первая революция (4—5 тыс. лет назад) — религиозно-коммерческая — в период формирования рабовладельческих государств на Древнем Востоке. Менеджмент сформировался как инструмент коммерческой и религиозной деятельности, превратившись позже в социальный институт.

Вторая революция — светско-административная — связана с именем вавилонского правителя Хаммурапи (1782—1750 гг. до н. э.). Появление светской манеры управления, возникновение формальной системы организации и регулирование отношений людей, зарождение основ лидерского стиля.

Третья революция — производственно-строительная. Достижения Навуходоносора II. Нововведения в области менеджмента в Древнем Риме. Система территориального управления Диоклетиана (243—316 гг.).

Четвертая революция, совпадающая с великой индустриальной революцией XVIII—XIX веков, — стимулировала развитие европейского капитализма. Новая система собственности. Возникновение маркетинга. От менеджера-собственника к акционерам и наемным руководителям.

Пятая революция — превращение менеджеров в отдельный от капиталистов социальный класс. Различие взглядов социолога М. Вебера и экономиста К. Маркса.

Идея «менеджерской революции» (МР) по Дж. Бернхайму.

Развитие «третьего сектора» в США.

Управленческие революции в России: изменение социальных и экономических устоев общества в 1917 и 1991 годы; вытеснение класса собственников на периферию общества («военный» характер революции); сохранение преемственности типа управления, его методов и приемов при всех управленческих революциях.

Тема 4. Этапы и школы в истории менеджмента

Основные школы научной организации и управления:

Школа научного управления (Ф. У. Тейлор и 4 принципа научной организации управления; Ф. и Л. Гилбрет; Г. Гантт). Классическая (административная) школа управления (А. Файоль и 14 принципов управления). Макс Вебер и его тип идеальной организации (бюрократия). Школа человеческих отношений (Э. Мэйо, М. П. Фоллетт). Школа науки управления (количественный подход) — Р. Акофф, Л. Берталанфи, С. Вир, А. Голдбергер, Д. Форрестер, Р. Люс, Л. Клейн.

Тема 5. Подходы к управлению: системный, процессный, ситуационный

Системный подход, рассматривающий организацию как систему, состоящую из определенного количества взаимосвязанных элементов. Понятие цели как первый и важнейший признак организации, по которому данная система отличается от других окружающих ее систем. Задача управления: комплексный процесс достижения целей. Открытые и закрытые системы. Понятие подсистемы. Централизованное и децентрализованное управление в организации.

Процессный подход, рассматривающий функции управления как взаимосвязанные (четыре взаимосвязанных функции: планирование, организация, мотивация и контроль, по А. Файолю).

Ситуационный подход как ситуационное мышление об организационных проблемах и способах их решения (Т. Бернс и Г. Сталкер). «Механическая» организационная структура и «органическая организационная структура. Основные внутренние переменные организации: цели, задачи, структура, техника, технология, люди.

Тема 6. Система механизмов менеджмента

Менеджмент как система, состоящая из четырех основных механизмов.

Организационно-административный механизм (аппарат управления, бюрократия в безоценочном смысле) — система распределения полномочий (прав и обязанностей), фиксируемая в организационных документах (уставах, положениях, должностных инструкциях).

Экономический механизм — система ресурсного обеспечения (финансовых, материально-технических ресурсов), хозяйственного содержания, хозяйственного расчета и экономического стимулирования. Экономическое стимулирование как форма хозяйственного расчета.

Работа с персоналом — традиционная работа с кадрами, формирование и развитие мотивации к активной деятельности, систематическому поиску нового и совершенствованию качества результатов труда. Важность создания команды единомышленников, способной к агрессивному поведению на рынке, привлечение в команду перспективных, инициативных работников.

Информационный механизм — соотношение и взаимосвязь управленческих решений, планирование, контроль, учет и отчетность, документооборот. Порождение соответствующей информации в документальном (т.е. имеющем правовое значение) ее оформлении.

Тема 7. Особенности менеджмента в сфере культуры. Сфера культуры как сфера услуг. Зарубежные концепции менеджмента в сфере культуры

Особенности «продукта» в сфере культуры, «духовного производства» — нематериальный, невещественный характер, связан с феноменами сознания (восприятия, понимания, мышления, переживания и т.д.), не поддается непосредственному прямому счету, производство зачастую совпадает с потреблением (просмотр спектакля, кинофильма, прослушивание концерта, чтение книги и т.д.). Культурные ценности в процессе потребления наращивают свою ценность (в отличие от продуктов материального производства, уничтожаемых в процессе потребления). Сфера культуры как сфера преимущественно некоммерческой деятельности (нон-профитный сектор), довольно привлекательный для бизнеса (законодательно закрепленные льготы и гарантии, рекламный потенциал в силу своей публичности и социальной значимости, возможности формирования и продвижения привлекательного имиджа, репутации, социального статуса). Многомерность маркетинга некоммерческой деятельности (например, субъект платежеспособного спроса не совпадает с непосредственным потребителем). Два рынка в сфере культуры: рынок потребителей и рынок доноров.

Две группы сферы услуг культуры: основные услуги и дополнительные услуги (по Е. Н. Вороновой, М. К. Кошкиной и др.); прямые услуги и посреднические услуги (по Е. Я. Морозовой, Л. И. Рудич и др.).

Продукт сферы культуры: первичный и вторичный.

Зарубежные концепции менеджмента в сфере культуры: *теория «производства общественных благ» (public goods production theory), «невыполненного контракта» (the contract failure theory), «контроля стейкхолдеров» (the stakeholder control theory)*¹. Общие особенности деятельности и управления некоммерческих организаций культуры: применение социального маркетинга, фандрейзинга, добровольчества и наличие контроля со стороны стейкхолдеров. Специфика организаций культуры: ограничение роста производительности труда, особенности стимулирования труда, специфика финансового менеджмента.

Тема 8. Эволюция технологии менеджмента

Возникновение первых фирм — социальных организаций (социальных институтов) — во второй четверти XIX века. Зависимость технологии эффективности бизнеса от факторов успеха. Несколько этапов в эволюции технологии менеджмента.

Первый этап: доступ к ресурсам (полезным ископаемым, лесу, хлопку и т.д.) как создание монопольного преимущества — до второй четверти XIX столетия.

Второй этап: увеличение полезности товара при сохранении стоимости затрат на его производство — до начала XX века.

Третий этап: максимальный выход товара при минимальных издержках — нормирование труда, конвейер, научная организация труда (НОТ) — до 1930-х годов.

Великий кризис в 1930-е годы — радикальный перелом. мировой бизнес «стукнулся» о ставший плотным рынок. Возникновение правила: «Не продавать то, что производишь, а производить то, что будет продано». Появление маркетинговых служб (а также теории маркетинга), занимающихся изучением спроса, предлагающих соответствующие программы деятельности, организующие сбыт, стимулирование продаж и т.п. Маркетинг как определенная технология менеджмента, технология социально-культурного нововведения.

Четвертый этап — колоссальный рост рыночной экономики, приведший к серьезному отрыву промышленно развитых стран, некоторых из них — к процветанию (до конца 1950-х — 1960-х гг.).

Пятый этап: сверхплотный рынок — изменения в области бизнеса и маркетинга. Правило: «не столько изучать спрос, сколько своими руками его создавать». Развитие рекламной деятельности, стимулирование продаж, финансовые затраты на новые разработки, привлечение лучших специалистов, их мотивация. Распространение концепции маркетинга на некоммерческую сферу: на образование, науку, культуру, искусство, политику (с конца 1960-х).

Становление менеджмента как *непрерывного (перманентного) нововведения*. Требование *диверсификации*, предъявляемое к современному бизнесу. Изменения в технологии работы с персоналом: система стимулирования как поощрения и наказания за достигнутые результаты — персонал-ориентированная технология менеджмента (пример — «японский вызов», «японское чудо»). *Современный менеджер* — должен быть технократом, финансистом, маркетологом, культурологом, политиком, общественным деятелем, должен быть готов к публичному широкому диалогу с обществом. Выдвижение на передний план *public relations (PR)* — технологию и философию современного менеджмента (характер социально-культурной технологии менеджмента). Возрастающая роль «непотребителей» — социальных групп, органов

¹ *Стейкхолдеры* — физические и юридические лица, оказывающие влияние на деятельность организации (партнеры, поставщики, посредники, спонсоры, благотворители и др.) (Тулчинский Г., Шекова Е. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013. С. 40).

власти, организованной и неорганизованной общественности. *Глобализация современного рынка.*

Четыре основные модели отношения бизнеса к социальной среде: манипулятивная модель, модель информирования, модель взаимопонимания, модель социального партнерства.

Раздел II. Менеджмент как система руководства и управления организациями культуры и искусства

Тема 9. Организация как система в сфере культуры и искусства. Внутренняя и внешняя среда организации. Система процессов менеджмента в организации. Жизненный цикл и типы организации

Понятие *организации* как системы. Основные положения теории систем.

Свойства организации как системы: целостность, структурность, взаимозависимость структуры и среды, иерархичность, множественность описания каждой системы. *Открытые и закрытые системы.* Модель организации как открытой системы. Концепции «I—S» Т. Питерса и Р. Уотермана.

Модель управления организацией в сфере культуры и искусства с позиции системного подхода. Менеджмент как система управления организацией сферы культуры и искусства в разрезе определенных признаков: взаимосвязь между организацией и внешней средой, взаимосвязь между объектом управления и субъектом управления.

Организация и ее *внутренняя и внешняя среда.* Характеристика внешней и внутренней среды.

Жизненный цикл и типы организаций. Модель жизненного цикла организаций Леона Данко. Модель жизненного цикла организаций Ларри Грейнера. Модель жизненного цикла организаций Ицхака Адизеса. Жизненный цикл организации по Б. З. Мильнеру.

Три группы организаций культуры и искусства. Предпринимательская деятельность в сфере культуры и искусства: частная фирма или единоличное предприятие, партнерство, корпорация.

Организационно-правовые формы предприятий в сфере культуры и искусств, являющихся юридическими лицами-коммерческими организациями: товарищества, общества (ООО), акционерные общества (ОАО, ЗАО), государственные (муниципальные) предприятия.

Некоммерческие организации и некоммерческая деятельность: учреждение, фонд, автономная некоммерческая организация, некоммерческое партнерство, ассоциация (союз), государственная корпорация, общественная организация. Особенности менеджмента некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства.

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица как наиболее простая форма организации бизнеса (простые товарищества, индивидуальные предприниматели).

Система процессов менеджмента: руководство организацией, управление организацией, обслуживание руководства и управления.

Раздел III. Организационно-экономические условия менеджмента в сфере культуры

Тема 10. Государственное регулирование в сфере культуры. Возможные роли государства в управлении сферой

культуры. Международные акты и отечественное законодательство по культуре

Роль государства в управлении социально-культурной сферой: законодательство; собственность (учредительство); контроль и администрирование; культурная политика; финансирование; организационная поддержка организаций, проектов, программ; воспроизведение профессиональной среды; стимулирование; информация.

Четыре основные роли государства по отношению к культуре и искусству: «помощник», «патрон», «архитектор», «инженер».

Международные акты: в этих документах культура понимается как определяющее условие реализации созидательного потенциала личности и общества, форма утверждения самобытности народа и основа духовного развития нации, гуманистический ориентир и критерий развития человека и цивилизации. Право культуры каждого народа, большого и малого, на сохранение своей уникальности и самобытности.

Отечественное законодательство по культуре: Гражданский и Налоговый кодексы; «Основы законодательства РФ о культуре», принятые 09.10.1992; законы «О некоммерческих организациях»; «Об общественных организациях»; законодательные акты, регулирующие вопросы авторского права; разгосударствление имущества; охрана культурно-исторического наследия; ряд указов Президента РФ.

Три основных компонента, характеризующих организационно-экономические условия развития культурной жизни в России: юридическая самостоятельность учреждений культуры; хозяйственная самостоятельность учреждений культуры, вытекающая из правовой; развитие программного бюджетного финансирования, переход в государственном бюджетном финансировании от финансирования сети учреждений к финансированию деятельности учреждений вне зависимости от их формы собственности (система социального заказа). Децентрализация властных полномочий в сфере культуры в пользу региональных и местных властей.

Тема 11. Негосударственная поддержка социально-культурной сферы. Спонсорство, благотворительность, патронаж. Некоммерческие организации, фонды

Бурное развитие некоммерческого маркетинга и деятельности соответствующих некоммерческих (нон-профитных) организаций: фондов, организаций, движений, агентств, бюро.

Спонсирование, осуществляющееся в виде выделения финансовых средств (субсидировании), оплате счетов, возвратных или частично-возвратных платежей, закупок оборудования, инструментов, инвентаря, учреждении премий, стипендий, гонораров, призов и т.д.

Патронаж как покровительство, не только финансовое, но и организационное, оказываемое на стабильной и долговременной основе. *Foundation* — создание фондов поддержки и развития соответствующих учреждений культуры — распространенная форма патронажа в современной России.

Благотворительность — проявление филантропии, не предполагающее каких-либо финансовых и прочих обязательств со стороны получающих поддержку.

Цели и формы спонсорства: дополнительные возможности рекламы; формирование и продвижение привлекательного позитивного имиджа фирмы и ее руководства; развитие репутации фирмы и ее первых лиц; часть *Public Relations*, возможность достижения *Publicity*; развитие «коммунальных отношений» фирмы с «ближней» социальной средой, связанной с территорией, на которой расположена фирма; формирование круга друзей фирмы; дополнительные возможности в развитии

деловых контактов, расширении их круга; реализация некоторых проектов может давать и дополнительные доходы (а то и прибыль); дополнительные возможности маркетинга в целом; со временем сфера донорской деятельности может стать новой сферой, новым направлением бизнеса; диверсификация деятельности фирмы; технология проникновения на зарубежные рынки.

Благоприятные сферы спонсирования: спорт; сфера образования; наука; сфера социальной поддержки (оказание помощи социально незащищенным группам населения, малоимущим, инвалидам, пенсионерам, ветеранам и т.д.); СМИ; издательское дело; здравоохранение, медицина; поддержка изобразительного и музыкального искусства, литературы, кино, театров, музеев, библиотек.

Понятие «попечитель», «попечительский совет» в контексте поддержки в области культуры и искусства.

Потребность в информационном обеспечении спонсорства, добротной профессиональной экспертизы в России.

Особенности правового оформления благотворительности (в виде дарственной, перечисления средств, оплаты счетов, передачи ценностей с баланса на баланс). Основные аспекты понимания благотворительности: кто, кому, что, как и почему. Рост интереса российского бизнеса к корпоративной благотворительности. Распространение социальных благотворительных программ в отечественном сырьевом секторе. Мотивация в благотворительной деятельности. Актуальность формирования информационной и организационной инфраструктуры, а также подготовки соответствующих профессионалов-менеджеров некоммерческой сферы.

Социальные инвестиции (СИ) и социальное партнерство (СП) как рационально выстроенные, оптимизирующие условия развития бизнеса. Корпоративная социальная ответственность (КСО) — важный фактор формирования политики ведущих компаний развитых стран.

Понятие некоммерческой (нон-профитной) организации. Федеральный закон «О некоммерческих организациях». Виды некоммерческих организаций. Особенности менеджмента некоммерческих организаций.

Фонды и их виды: фонды корпораций; фонды сообществ, действующих в рамках определенного региона; независимые фонды, получающие помощь, средства от одного или нескольких юридических и физических лиц.

Тема 12. Ресурсное обеспечение деятельности в сфере культуры. Источники финансирования деятельности в сфере культуры

Три основных типа экономики культуры в зависимости от механизма финансирования: «романский», «германский», «англо-американский». Три механизма финансирования: централизованно — через государственные структуры; объединение государственных средств с привлекаемыми иными средствами; исключительно за счет спонсорства и благотворительности с государственным политическим и правовым регулированием (принцип «длинной руки»).

Источники финансирования организаций культуры: привлеченные, государственные, собственные.

Раздел IV. Функция планирования

Тема 13. Виды планов в сфере культуры. Организация плановой деятельности (этапы планирования)

Различение планов в сфере культуры по содержанию планируемой деятельности, уровня принятия плановых решений, степени директивности, сроков на которые они

рассчитаны. Плановая документация: программа, проект, план. Бизнес-план и его структура. Внутрифирменные и внешние функции бизнес-планирования. Особенности составления маркетингового, производственного и финансового планов.

Этапы планирования: организационно-подготовительный этап, этап разработки проекта плана, этап согласования и утверждения плана, этап пропаганды плана, организация контроля исполнения.

Тема 14. Методы планирования

Систематическое использование различных методов планирования.

Аналитическое планирование (методы экстраполяции): анализ содержания и итогов предшествующего периода, планирование «от достигнутого уровня». Две основные группы: интуитивные и формализованные методы. Методы маркетингового анализа.

Нормативное планирование: обоснование плановых заданий с помощью норм и нормативов. Понятие «нормы» и «норматива». Создание нормативной базы. Нормы времени, нормы обслуживания — нормы затрат труда; нормы использования основных фондов.

Методика целевого обоснования планов, цепочка разработки плана.

Планирование материального и финансового обеспечения (балансовые методы планирования). Три основных вида балансов: материальный (натуральный), финансовый (стоимостный) и трудовой. Смета доходов и расходов.

Планирование организационного обеспечения (матричный и сетевой план). Примерная форма матричного плана. Технология сетевого планирования. Сетевой график. Использование современных компьютерных технологий в объединении в одном формате организационное и финансовое планирование. смету и сетевой план.

Тема 15. Стратегический менеджмент. Процесс стратегического менеджмента в системе музыкальной индустрии

Важность стратегического подхода в современном менеджменте. *Стратегический менеджмент* как набор управленческих решений и действий, обуславливающих долговременную эффективность организации.

Процесс стратегического менеджмента, состоящий из шести этапов, который охватывает стратегическое планирование, реализацию и оценку результатов.

Этап 1: определение текущей миссии, целей и стратегии организации.

Этап 2: внешний анализ.

Этап 3: внутренний анализ.

Этап 4: формулировка стратегий.

Этап 5: реализация стратегий.

Этап 6: оценка результатов.

Тема 16. Типы организационных стратегий

Типы организационных стратегий: стратегии корпоративного уровня (стратегия роста, стратегия стабильности, стратегия обновления, анализ корпоративного портфеля), стратегия бизнес-уровня (роль конкурентного преимущества, качество как конкурентное преимущество, сохранение конкурентного преимущества, конкурентные стратегии), стратегия функционального уровня.

Тема 17. Стратегический менеджмент в современной среде: «правило трех». Новые направления организационных стратегий

Особенности влияния динамичной и неопределенной среды на организационную стратегию. «Правило трех»: общие закономерности в отрасли. Основные стратегические обобщения, сделанные на основе «правила трех».

Новые направления организационных стратегий: стратегии для эффективного применения методик электронного бизнеса; Стратегии обслуживания потребителей; стратегии новаторства. Преимущества и недостатки статуса инициатора в сфере новаторства.

Раздел V. Функция организации

Тема 18. Содержание функции «организация». Организационные отношения в системе менеджмента

Организация как одна из административных функций по классификации А. Файоля. *Организация* — процесс создания организационной структуры, способной предоставить людям возможность эффективно работать для достижения организационных целей. Принципы выполнения функции организации. Два основных аспекта процесса организации: деление организации на подразделения в соответствии с целями и стратегиями компании; распределение полномочий и ответственности между работниками организации.

Делегирование как один из элементов формирования организационных структур и нахождения приемлемых соотношений между централизацией и децентрализацией управления. *Делегирование* — распределение задач и передача полномочий работнику, который принимает на себя ответственность за их выполнение. Схема делегирования полномочий по уровням управления.

Ответственность — обязательство выполнить задачи и отчитаться за их выполнение.

Полномочия — ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия некоторых ее сотрудников на выполнение определенных задач. Две концепции передачи полномочий: классическая концепция; концепция Ч. Барнарда. Пределы полномочий. Два типа полномочий: линейные полномочия, аппаратные (штабные) полномочия.

Тема 19. Нормы управляемости. Централизация и децентрализация. Департаментализация

Определение положения «*норма управляемости*». Идеальная норма управляемости. Сравнение разных норм управляемости.

Централизованные организации — организации, в которых руководство оставляет за собой большую часть полномочий, необходимых для принятия важнейших решений. *Децентрализованные организации* — организации, в которых полномочия распределены по нижестоящим уровням управления. Характеристики централизованности организации. Факторы, от которых зависит степень централизации и децентрализации. Преимущества централизации и децентрализации.

Разделение труда и специализация. Департаментализация как организационное обособление структурных подразделений (отделов, отделений или секторов), в которых сгруппированы схожие работы и их исполнители.

Тема 20. Понятие организационной структуры. Типы организационных структур управления творческими коллективами культуры и искусства

Организационная структура как состав управленческих подразделений предприятия, а также отдельных руководителей и их регулярные информационные взаимосвязи по совместному осуществлению управленческой деятельности.

Подходы зарубежных и отечественных авторов к классификации видов организационных структур. Основные из них: линейно-функциональная, дивизиональная (по продуктам, группам покупателей, либо по географическим регионам), проектная, матричная, горизонтальная (процессная), модульная и гибридная.

Органические и механистические организационные структуры. Стратегия и структура.

Типы организационных структур управления творческими коллективами культуры и искусства.

Раздел VI. Функция руководства

Тема 21. Система работы с персоналом. Кадровая политика

Персонал учреждений культуры: функциональное руководство, технический и младший обслуживающий персонал. Организация работы с персоналом: выработка кадровой политики, подготовка, подбор и расстановка кадров, их оценка, переподготовка и повышение квалификации, стимулирование, формирование и развитие мотивации.

Основные принципы кадровой политики: требования к персоналу, качеству и количеству компетентных работников.

Требования к работникам сферы культуры и проблемы их подготовки. Содержание и методы подбора компетентного персонала: выработка модели должности; сбор информации о кандидатах; анализ информации (оценка качеств кандидата); выбор и назначение; введение в должность.

Требования к расстановке кадров. Теория Маккоби о четырех основных типах работников: специалисты, интеграторы, игроки и «бойцы в джунглях». Методика, основанная на эннеаграмме.

Санкции — как система возможных мер воздействия на работника.

Оценка и аттестация. Предмет оценки. Методы оценки. Собеседование с работником.

Переподготовка и повышение квалификации.

Тема 22. Управление конфликтами. Управление сопротивлением: принудительное нововведение, адаптивное нововведение, кризисное нововведение

Организация и управление нововведением — предмет специальной дисциплины (модуля) — инноватики.

Сопротивление как осознанное или бессознательное противодействие нововведению. Два источника сопротивления нововведению: внутри самой фирмы и извне.

Три основных метода управления внутрифирменным сопротивлением: принудительное, адаптивное и кризисное нововведение.

Тема 23. Власть, лидерство и стили руководства

Лидерство и социально-психологическое содержание руководства. Лидерство как проявление власти, способность влиять на поведение других людей. Формальное и

неформальное лидерство. Реализация лидерства (властного влияния), основанная на принуждении (силой закона и распределением полномочий), на убеждении (разъяснении) и на участии (сопричастности, личном примере). Руководство как лидерство, две основные его направленности.

Виды стилей руководства. Типология стилей руководства Макгрегора: стиль «Х» и стиль «Y».

Типология стилей руководства из 3-х основных видов: авторитарный, демократический и либеральный (попустительский).

Типология стилей руководства из 5 основных видов: деспотический, бюрократический, патриархальный, кооперативный и попустительский.

Факторы формирования и динамика развития стилей руководства. Графическая модель Херси: ориентация на человеческие отношения (эмоциональные или рациональные по преимуществу) и на производственные задачи.

Тема 24. Стимулирование и мотивация

Виды и методы стимулирования: материальное поощрение, материальное наказание, моральное поощрение, моральное наказание.

Содержание мотивации и виды мотивов. Мотивация как система внутренних факторов (движущих сил), побуждающих человека к деятельности, придающих этой деятельности определенную направленность и содержание.

Различные концепции человеческих потребностей (З. Фрейд, Я. Э. Голосовкера). Модель мотивации А. Маслоу. Концепция Макклеланда. Модель Ф. Герцберга. Структура мотивации. Оценка как компонент мотивации.

Мотивация и проблема успеха. «Формула счастья» У. Джемса. Виды успеха и соответствующие виды мотивации: успех-признание (популярность, известность); успех-признание у «значимых других»; успех-преодоление; успех-самопреодоление; успех-призвание. Шкала успеха.

Свобода и ответственность. Создание и развитие мотивационных условий. Введение нового работника в коллектив. Технология разрешения конфликтов.

Два потока внутрифирменной информации: «сверху» и «снизу».

Тема 25. Культура менеджмента. Культура организации как система

Культура фирмы, определяющая уровень консолидации коллектива фирмы, его целостность, корпоративность. Носители культуры — люди. Единый комплекс культуры фирмы: корпоративная и организационная культура, фирменный стиль.

Фирменный стиль как символически выраженная составляющая культуры фирмы, знаковая система, обозначающая фирму и ее деятельность. Информационный (коммуникативный) дизайн. Комплекс средового дизайна: архитектурный дизайн, оформительский дизайн (дизайн оформления). Внешний облик персонала, фирменный дресс-код.

Организационная культура — специфическая, характерная для данной организации система связей, действий и отношений, осуществляющихся в рамках конкретной деловой активности, способа и постановки бизнеса. Правила и нормы организационной культуры. Содержание организационной культуры, совпадающее со структурой функций (механизмов) менеджмента: административно-организационный, экономический, информационный механизмы, работа с персоналом. Стиль деловых отношений.

Корпоративная культура как система общих ценностей в организации, которая формирует нормы поведения, конкретные действия и поступки. 7 условий, необходимых для того, чтобы работники ощущали благожелательную атмосферу на работе.

Тема 26. Корпоративная культура как бренд-интегрированный менеджмент

Понятия: *бренд, брендинг*. Особенности эффективного брендинга. Стратегические установки брендингового позиционирования. Бренд как имиджево-репутационная составляющая марки. Взаимосвязь брендинга с корпоративной социальной ответственностью и социальным партнерством, предполагающими социальный аудит, гуманитарной экспертизой, PR как Public Relations и как Public Responsibility.

Раздел VII. Функция контроля

Тема 27. Эффективность менеджмента в сфере культуры. Виды эффективности. Уровни анализа эффективности

Понятие «эффекта» и «эффективности». Виды эффективности: «экономичность», «результативность», «целесообразность». Уровни анализа эффективности в сфере культуры:

- 1) уровень культурной деятельности населения, реализуемой в учреждениях культуры;
- 2) уровень деятельности учреждений по организации культурной деятельности населения;
- 3) уровень управления деятельностью учреждений культуры.

Тема 28. Методы анализа эффективности

Анализ эффективности — количественные и качественные показатели.

Характеристика эффективности в сфере культуры на основе двух показателей: относительного показателя потребления в сфере культуры (средневзвешенный класс по объему потребления культуры — Кп) и относительного показателя ресурсов учреждений культуры (средневзвешенный класс по базе — Кб). Отношение этих показателей — относительный показатель эффективности (Ко). Характеристики целей и потребностей в сфере культуры.

Три основные методики оценки показателей эффективности: методика «сопоставления с базой»; сравнение деятельности данного учреждения, управления им или культурной деятельности в регионе с результатами деятельности других аналогичных учреждений; сопоставление не с реальной, а с нормативной базой. Методика анализа «мультипликативной» эффективности (Н. Стефанов).

Качественные показатели: вопрос о возможности сравнения итогов работы различных структурных подразделений или разнородных фирм, входящих в объединение, или разнотипных учреждений, работающих в одном регионе.

Двойственный характер анализа эффективности работы организаций культуры: экономическая оценка и анализ социальных результатов. *Социальный индекс* (индекс общественности, PI) Вайсброда — «взаимосвязь между видами финансовых поступлений предприятия и характером предоставляемых им услуг или производимой продукции». Рекомендация диверсификации структуры финансирования организации культуры, сочетания в равной степени выпуска общественных и частных благ. *Коэффициент социальной рентабельности* (SR).

Оценка предпринимательской деятельности организаций культуры (коэффициент соотношения покупателей и посетителей; коэффициент численности посетителей на единицу торговой площади).

Оценка инвестиционных проектов в сфере культуры (две составляющие — экономическая и социальная). Анализ экономических результатов: коэффициенты простой нормы прибыли, чистой приведенной стоимости, индекс доходности, период

окупаемости вложенных средств, показатель внутренней нормы прибыли. Анализ социальных результатов: коэффициент социальной рентабельности, показатель чистой приведенной социальной стоимости, индекс социальной доходности, коэффициент внутренней нормы социальной доходности.

Оптимизация структуры капитала организации культуры. Высокая диверсификация источников финансирования. Безвозмездные источники финансирования (благотворительные взносы, пожертвования, гранты фондов); возмездные источники финансирования (спонсорские, членские взносы); заемные источники финансирования. Муниципальные облигации — не облагаемые налогом муниципальные облигации. Собственные источники финансирования организаций. Цена собственного капитала организаций культуры. Средневзвешенная цена капитала организации культуры.

Раздел VIII. Организационные процессы

Тема 29. Самоменеджмент и имидж руководителя

Самоменеджмент — организация руководителем своей собственной деятельности; последовательное и целенаправленное использование эффективных методов работы в повседневной практике с оптимальным использованием своих ресурсов для достижения своих же целей.

Концепция Э. Берна и Т. Харриса. Основные проблемы самоменеджмента.

Основные принципы самоменеджмента: самопроизвольность, «погруженность» системы, направленность самоорганизации, ресурсная поддержка, концептоемкость, виртуальность, дополнительность самоменеджмента. Ключевые навыки и потенциальные ограничения эффективного самоменеджмента по М. Вудкоку и Д. Фрэнсису.

Факторы формирования эффективного самоменеджмента. Приоритеты и зрелость системы ценностей. Отношение к изменениям. Межличностная ориентация. Когнитивный стиль (тип мышления по И. Майерс-Бриггсу).

Самоменеджмент как целенаправленная работа над собой. Аспекты самореализации: адекватная оценка собственных действий; движение в правильном направлении; оценка собственной эффективности; взаимодействие с окружающими; позитивная жизненная позиция.

Определение понятия «*имидж*». Имидж менеджера.

Раздел IX. Менеджмент музыкального бизнеса

Тема 30. Из истории арт-менеджмента. Европейский путь

Европейский путь. Древнегреческий театр. Дионисийские праздники. Начало профессионального композиторского творчества в эпоху Возрождения. Развитие инструментальной музыки в эпоху барокко. Формирование концертного менеджмента в XIX века.

Тема 31. Развитие арт-менеджмента в России

Развитие арт-менеджмента в России. Русское музыкальное общество. М. В. Лентовский. В. В. Андреев и оркестр русских народных инструментов. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Сол Юрок.

Тема 32. Организация производства в музыкальном бизнесе. Этика менеджмента в музыкальном бизнесе

Понятие музыкального бизнеса в академической сфере.

Финансовый блок: работа инвесторов и спонсоров, финансового директора, финансового менеджера.

Организационно-правовой блок: работа исполнительного продюсера, директора группы, менеджера, юриста, гастрольного (концертного) директора.

Творческо-управленческий блок: работа авторов и артистов-исполнителей, музыкальных издательств, саунд-продюсера, рекорд-компаний, рекорд-лейблов, арт-менеджера, программных директоров ТВ и радио.

PR-блок: работа PR-директора, промоутеров, пресс-атташе.

Этика менеджмента в музыкальном бизнесе.

Раздел X. Организационно-правовой блок в музыкальном бизнесе

Тема 33. Роль продюсера в менеджменте музыкального искусства. Продюсер в системе ролей

Понятие «продюсера» в музыкальном бизнесе. *Продюсер* — менеджер — предприниматель. Личные качества продюсера. Деловые качества продюсера. Профессиональные качества продюсера.

Понятие «роль» в продюсерской деятельности. Продюсер проекта как главная фигура музыкального бизнеса. Функции продюсера в ролевой структуре. Роли продюсера:

- руководитель;
- лидер;
- креативный директор;
- дипломат;
- предприниматель;
- наставник;
- менеджер;
- исследователь-прогнозист;
- Информационный агент.

Виды и типы ролей. Сочетание ролей продюсера в процессе управления музыкальным проектом.

Тема 34. Управление интеллектуальной собственностью. Авторское право

Понятие *интеллектуальной собственности* в сфере культуры и искусства. *Продукт интеллектуальной собственности* как форма объекта интеллектуальной собственности, авторские права на которые принадлежат конкретному лицу или лицам и не могут быть использованы третьими лицами без разрешения правообладателя.

Формы интеллектуальной собственности: авторские права на литературные, драматические, музыкальные, хореографические и аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, фотографические произведения, программы для ЭВМ и т.д.

Борьба с аудио-, видео- и программным пиратством.

Правовое регулирование интеллектуальной собственности в сфере культуры и искусства. Понятие «*авторское право*». Классификация прав. Исключительное авторское право на произведение и неисключительное право на произведение. Неимущественные авторские права. Личные неимущественные права. Исключительные

права автора на использование произведения. Имущественные права на использование произведения.

Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». Сроки действия и порядок передачи прав. Авторское право на музыкальный продукт. Авторский договор. Договор трудового характера. Авторский договор заказа. Авторский договор на создание служебного произведения.

Продюсер — исполнитель: правовые отношения и реализация смежных прав. Объекты смежных прав. Правовые отношения между продюсером и творческим составом. Другие субъекты смежных прав.

Видеоклип как аудиовизуальное произведение малых форм. Положение закона о произведениях малых форм. Основные моменты договора между продюсером и режиссером. Другие договорные соглашения. Меры по защите авторских прав.

Коллективное управление авторскими и смежными правами. Общества по управлению авторскими правами. Общества по управлению смежными правами. Совместные акции по борьбе с правонарушениями.

Тема 35. Типы продюсерских компаний и их оргструктура. Управление сольным проектом. Специфика продюсирования коллектива. Менеджерская команда артиста (зарубежный опыт)

Классификация, дифференцирующая организации по принципу построения организационной структуры. Продюсерская компания, построенная по функциональному принципу. Продюсерская компания, построенная по принципу специфики выпускаемых проектов. Продюсерская компания, построенная по принципу процессов. Продюсерская компания, построенная по территориальному принципу.

Линейная структура управления продюсерской компании. Особенности функциональной структуры управления. Особенности линейно-функциональной структуры управления. Партисипативные продюсерские организации. Предпринимательские продюсерские организации.

Сольный проект и его особенности. Формирование концепции сольного проекта: имидж, репертуар, поведение и т.п. мифы о сольной карьере.

Продюсирование коллектива, отличительные черты. Факторы, влияющие на управление сольным проектом/коллективом: личностный, финансовый, управленческий, психологический.

Философия бизнеса. Наем команды. Замена члена команды.

Личный менеджер (роль, комиссионное награждение, переговоры с менеджером). Коммерческий директор (роль, контрольные вопросы для коммерческого директора, гонорар). Юрист (поиск юриста, гонорар, конфликт интересов, список вопросов для юриста). Агент (роль, содержание контракта). Поклонники.

Тема 36. Договорная система в музыкальной индустрии

Основные типы договоров: договор между артистом и фирмой грамзаписи; договор между артистом и продюсером; контракт между автором и авторским обществом; договор между компанией-производителем и дистрибьютором; договор о сотрудничестве между продюсером и фирмой грамзаписи; договор о воспроизведении и распространении произведений; договор об оказании спонсорских услуг; договор об оказании юридических услуг; договор на изготовление тиража

Процесс развития договорных отношений.

Раздел XI. Финансовый блок в музыкальном бизнесе (привлечение и аккумуляция финансовых средств из различных источников)

Тема 37. Определение фандрейзинга

Технология фандрейзинга (fund raising, FR) — привлечение и аккумуляция средств из различных источников. Определение термина. История развития фандрейзинга в США и России.

Фандрейзинговая кампания (FR) как комплекс управленческих мероприятий по планированию, организации, проведению и контролю процесса привлечения средств в НКО. Задачи фандрейзера.

Первый вид фандрейзинга — проектный. Второй вид фандрейзинга — оперативный.

Благотворительные организации при учреждениях культуры (благотворительные общества, фонды). Преимущества и недостатки. Отличия благотворительного фонда и общественной организации.

Шесть моделей функционирования благотворительных организаций при учреждениях культуры: простая внутренняя модель; сложная внутренняя модель; простая внешняя модель; сложная внешняя модель; автономная модель; независимая модель.

Организационное и техническое обеспечение фандрейзинга.

Тема 38. Планирование фандрейзинговой кампании. Информационное обеспечение фандрейзинга

Разработка проекта: подготовка необходимых информационных материалов, баланс расходов и возможных поступлений. Оптимальный срок для начала фандрейзинговой кампании. Определение круга доноров. Четыре основных группы доноров:

— государственный и межгосударственные организации (отечественные и зарубежные);

— коммерческая сфера, включая банковскую, промышленную, торговую, сферу услуг;

— некоммерческая сфера (благотворительные фонды — отечественные, зарубежные);

— частные лица.

Информационное обеспечение фандрейзинговой кампании: информационная база данных (сведения о донорах); информационные и рекламные материалы; система учета.

Налоговое стимулирование в рамках фандрейзинга. Федеральные налоговые льготы для физических лиц. Федеральные налоговые льготы для юридических лиц. Налоговые льготы для юридических лиц на уровне субъектов федерации.

Тема 39. Виды и размеры возможных субсидий. Контакты с потенциальными донорами

Общие субсидии. Субсидии, выделяемые под конкретный проект. Финансовая поддержка в виде капитальных вложений. Выделение стипендий, завещания, ренты, кредиты. Организация спонсорства в режиме спонсорских пакетов. Определение «спонсорского пакета». Виды спонсорских пакетов.

Контакты с потенциальными донорами: технология коммуникации. Специальные мероприятия в фандрейзинге: приемы и презентации; аукционы знаменитостей; аукцион мечты; спонсорство натурой; лотереи; вечера, обеды и балы; «продажа кирпичей»; именные места; обходы домов и уличные сборы; продажа мест для рекламы; торговля, коммерция, платные услуги. Фандрейзинг по почте и телефону.

Тема 40. Спонсорский пакет. Спонсорство СМИ

Спонсорский пакет как полный пакет юридических, финансовых и программных документов, который дает возможность потенциальным спонсорам выбрать статус своего присутствия в проекте, уяснить свои информационно-рекламные возможности и финансовые затраты. Содержание и структура спонсорского пакета. Статус спонсора. Особенности дизайна письма-обращения.

Спонсорство СМИ. Спонсорство в интернете. Информационные спонсоры.

Раздел XII. PR-блок в музыкальном бизнесе

Тема 41. Реклама как средство промоушна в музыкальном продюсировании

Реклама как любая форма безличного представления и продвижения идей, осуществляемая конкретной организацией. Этапы разработки эффективной рекламы.

Стратегия *рекламной кампании*. Основные функции рекламы. Установка целей рекламы. Механизм психологического воздействия рекламы.

Рекламное средство как материальное средство, которое служит для распространения рекламных сообщений и способствует достижению необходимого рекламного эффекта. Средства рекламы: печатные; радиореклама; кино-, видео-, телереклама; световая реклама; живописно-графическая реклама; прочие виды рекламы (устная, демонстрация и т.д.).

Рекламная кампания как система взаимосвязанных рекламных мероприятий, охватывающих определенный период времени и предусматривающих комплекс применяемых рекламных средств для достижения рекламодателем конкретной маркетинговой цели.

Стратегическое планирование — важный этап разработки и проведения рекламной кампании. Три типа рекламной политики: недифференцированная политика, дифференцированная политика, концентрированная политика.

Выбор PR-агентства. Медиапланирование в продюсерской деятельности. Два вида медиаисследований: исследование популярности медиа; мониторинг.

Выбор названия проекта (нэйминг). Легенда: критерии и технология создания. «Черный» PR в карьере артиста (новость, сплетня, интрига, скандал).

Тема 42. Инструменты *Public Relations* в продвижении культурного проекта

Public Relations: определение, возникновение и развитие PR, PR и социально-культурная сфера.

Цели и задачи PR. PR и реклама: отличия и источники финансирования. «Черный пиар». Три основные модели PR и состояние социальной среды.

Компоненты социальной среды как адресаты PR (целевые и контактные группы PR). Рыночная среда фирмы (потребители и клиенты, партнеры, инвесторы и кредиторы, конкуренты, консультанты и др.). Органы власти как адресаты PR. Уровни власти, PR с органами законодательной (представительной) власти и власти исполнительной. Средства массовой информации как один из главнейших адресатов PR. Общественные организации: профсоюзы, творческие союзы, партии, движения, фонды и т.д. Население и PR фирмы. Персонал фирмы как адресат PR. Организованная преступность и анти-PR.

Информационные базы данных, необходимые для обеспечения осуществления PR. Выбор СМИ для сотрудничества. Устные и личные коммуникации. Политическое влияние (лобби). PR и брендинг.

Планирование и управление PR. PR-стратегии. Оценка эффективности PR.

Тема 43. Современные направления менеджмента и маркетинга, их потенциал (SMM, CRM, вирусная реклама, *buzz-marketing*, WOM, блогинг, *life placement*, *street actions*, *ambient media*, *flash mob*)

Роль информационных технологий и среды Интернет в современном бизнесе. Маркетинг в электронном бизнесе. Понятие электронного бизнеса. Модели электронного бизнеса: модель бизнес-бизнес, модель бизнес-потребитель, модель потребитель-потребитель, модели бизнес-администрация и потребитель-администрация.

Решение маркетинговых задач в условиях электронного бизнеса. Особенности маркетинга в Интернете. Особенности реализации коммуникативной политики компании. Коммуникативная политика в Интернете. Продажа товаров и оказание пред- и послепродажного сервиса. Инструменты организации обратной связи с аудиторией.

Брендинг в интернете. Сегментация и-брендов. Виды и-брендов. Особенности сетевого брендинга. Блоги. Мобильный маркетинг: *SMS*-маркетинг, *Bluetooth*-маркетинг. Организация маркетинговых исследований в Интернете.

Маркетинговые информационные системы. Основные характеристики CRM-систем. SMM: инструменты, технологии, стратегии. Новые маркетинговые направления: вирусная реклама, *buzz-marketing*, WOM, блогинг, *life placement*, *street actions*, *ambient media*, *flash mob*.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Менеджмент музыкального искусства» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 5 семестра сдается зачет, в конце 6 семестра – экзамен.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями, участие в решении кейсов)
- письменные (практические контрольные работы, тесты)

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Артемьева Т., Тульчинский Г. Фандрейзинг: Привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2010.
2. Воротной М. Менеджмент музыкального искусства: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2013.
3. Гармаш О. Менеджмент академической музыки в России: Генезис явления: дис. ... канд. искусствоведения. М., 2005.
4. Как продавать искусство: Сб. статей. Новосибирск, 2001.
5. Корнеева С. Музыкальный менеджмент: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
6. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Под ред. А. Н. Петрова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2012 (Серия: Бакалавр. Углубленный курс).
7. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. М.: Диалектика, 2006.
8. Пассман Д. Все о музыкальном бизнесе. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. — 420 с.

9. Переверзев М., Косцов Т. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2010. — 192 с.
10. Роббинс С. П., Коултер М. Менеджмент. 8-е изд. / Пер с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2007.
11. Тульчинский Г., Шекова Е. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. 5-е изд., испр. и доп. СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013.
12. Тульчинский Г., Герасимов С., Лохина Т. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2010.
13. Шекова Е., Тульчинский Г., Евланов В., Новаторов Э. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2012.

Дополнительная литература

1. Адизес И.К. Управляя изменениями. /пер. с англ. СПб.: Питер, 2011.
2. Адорно Т. Эстетическая теория. М., 2001.
3. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М., 1985.
4. Алехина И. Имидж и этикет делового человека. М.: «ЭНН»: Центр правовой защиты, 1996.
5. Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989.
6. Анцупов А. Конфликтология / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. М., 1999.
7. Анцупов А., Баклановский С. Конфликтология в схемах и комментариях / А. Я. Анцупов, С. В. Баклановский. М., 2009.
8. Армстронг М. Менеджмент: методы и приемы / Армстронг М., Ланкастера Д. и др. – Пер. с англ. Киев: Знания-Пресс, 2006.
9. Артамонов Б. Стратегический менеджмент. М., 1997.
10. Барков С. Управление персоналом. М., 1996.
11. Баталов А. Учитесь просить деньги: Материалы лекций грант-менеджеров. М.: ФКЦ АСНОУ, 2007.
12. Батра Р., Майерс Д., Аакер Д. Рекламный менеджмент. Пер. с англ. 5-е изд. М.: Вильямс, 2000.
13. Белоцерковский О. Музыкальный менеджмент: проблемы и перспективы исследования // Проблемы менеджмента в сфере академической музыки: Сборник статей. М., 2010. С. 179—192.
14. Березин И. Маркетинг и исследования рынков. М.. 1999.
15. Бизнес в стиле шоу. Маркетинг в культуре впечатлений. М.: Вильямс, 2005.
16. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
17. Богачева О. Государственное финансирование сферы культуры и искусства (опыт индустриально развитых стран) // Вопросы экономики, 1996. № 10.
18. Бокарев Т. Энциклопедия интернет-рекламы. М.: ПРОМО-РУ, 2000.
19. Большаков А. Менеджмент: Учебное пособие. СПб., 2000.
20. Бурдые П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. 1993, № 1.
21. Ваганова Н., Дымникова А. Предпринимательство в культуре: Учебное пособие. СПб., 2002.
22. Векслер А., Тульчинский Г. Зачем бизнесу спонсорство и благотворительность. М.: Вершина, 2006.
23. Веснин В. Менеджмент в вопросах и ответах: Учеб. Пособие. М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2004.
24. Веснин В. Менеджмент: учеб. — 3-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006/
25. Викентьев И. Приемы public relations и рекламы. СПб.: ТОО «Триз-Шанз», 2005.

26. Виханский О. Менеджмент: Учебник. М., 2003.
27. Виханский О. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002.
28. Войтковский С. Основы менеджмента и проектный менеджмент в искусстве. С., 2001.
29. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. М., 1991.
30. Гайдаенко Т. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика. М.: Эксмо, 2005.
31. Герасименко В. Современный маркетинг. М.: ТЕИС, 2007.
32. Герасименко В. Ценовая политика фирмы. Практический маркетинг. М.: ЭКСМО, 2007.
33. Герасименко В. Ценообразование: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2009.
34. Гермогенова Л. Эффективная реклама в России. Практика и рекомендации. М., 2004.
35. Дагаева Е. Управление имиджем вуза // Управление персоналом. 2005. № 2. С. 26—28.
36. Дафт Р. Л. Менеджмент: Учебник для вузов / Пер. с англ. С. Жильцов. 6-е изд. СПб., 2007.
37. Джоунс Д. Ф. Рекламный бизнес: деятельность рекламных агентств, создание рекламы, медиа-планирование, интегрированные коммуникации. М.: Вильямс, 2005.
38. Диттрих ван Веринг К. Экономическое значение культуры и искусства // Менеджмент. Наука. Образование. Культура: Сб. научных трудов. СПб.: СПбГУКИ, 2003.
39. Жданова Е., Иванов С., Кротова Н. Управление и экономика в шоу-бизнесе. М.: Финансы и статистика, 2003.
40. Житенёва Т. Персональный менеджмент в становлении профессионально-управленческой культуры музыканта: дис. ... канд. пед. наук. М., 2005.
41. Иванов С. Система обучения менеджменту музыкального шоу-бизнеса студентов вузов культуры: Автореферат дис. ... канд. пед. наук. М., 1997.
42. Игнатьева Е., Баваков Т. Маркетинг в сфере музыкального бизнеса. М., 1997.
43. Игнатьева Е. О государственной поддержке благотворительности и спонсорства в культуре // Финансы. 2000. № 3.
44. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз: Теория и практика. М.: Вильямс, 2000.
45. Кирнарская Д. Психология музыкальных способностей. М., 2004.
46. Колбер Ф., Нантель Ж., Рич Дж. Д. Маркетинг культуры и искусства. СПб.: Арт-Пресс, Изд. Васин А. И., 2004.
47. Командышко Е. Арт-менеджмент: Специфика, проблемы, перспективы развития. Монография. М., 2009.
48. Командышко Е. Арт-менеджмент в вопросах и ответах. М., 2010.
49. Кондратьев Э., Абрамов Р. Связи с общественностью. М.: Академический проект, 2003.
50. Корнеева С. Как зажигают звезды. Технологии музыкального продюсирования. СПб.: Питер, 2004.
51. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок. М.: АСТ, 2000.
52. Котлер Ф., Андреаш А. Стратегический маркетинг некоммерческих организаций. СПб., 2002.
53. Котлер Ф., Шефф Дж. Все билеты проданы. Стратегия маркетинга исполнительских искусств. М.: Классика XXI, 2004.

54. Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент: Экспресс-курс. 3-е изд. / Пер. с англ. Под науч. Ред. С. Г. Жильцова. СПб.: Питер, 2012.
55. Кравченко А. История менеджмента: Учебное пособие. М., 2000.
56. Кротова Н., Клеппер Е. Управление персоналом: Учебник. М., 2001.
57. Крылов С. Методологические основы менеджмента: Учебное пособие. Томск, 2002.
58. Кузьмин Г. Некоммерческие организации. М.: Вершина, 2005.
59. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы. М.: ЭКСМО, 2005.
60. Лаврухина И. "Менеджмент культуры" и "арт-менеджмент" // Кентавр, № 28, М: Гуманитарная мысль, 2002, с. 21—28.
61. Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного выступления. М., 2007.
62. Левко О. Курс «Менеджмент в музыкальном искусстве» в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского // Вестник АХИ. 2015. № 5. С. 21—27.
63. Левко О. Рынок искусства: Основные позиции арт-маркетинга // Музыкально-теоретическое образование и музыкальная культура новейшего времени. М.: МГУКИ, 2002. — Ч. 1. — С. 58—67.
64. Левко О. Современный менеджмент высокого искусства: экологический вектор // Проблемы менеджмента в сфере академической музыки: Сборник статей. М.: Изд-во «Композитор», 2010. С. 30—37.
65. Лурье А. С. Специфика концертной деятельности. М., 1996.
66. Лурье А. С. Управление концертным делом. М., 1998.
67. Мак-Илрой Э. Культура и бизнес. Путеводитель по фандрейзингу. М.: Классика-XXI, 2004.
68. Мамлеева Л., Перция В. Анатомия бренда. М.: Вершина, 2007.
69. Масарский М. Творцов у нас много, с ценителями плохо // ARTchronika. 2000, № 5—6.
70. Михеева Н., Галенская Л. Менеджмент в социально-культурной сфере. СПб., 2000.
71. Музыкальное и театральное продюсирование: Российский и зарубежный опыт. Сб. статей. М., 2008.
72. Музыкант В. Формирование бренда средствами рекламы и PR: Учебное пособие. М.: Экономист, 2004.
73. Нордстрем К., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта. СПб., 2000.
74. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье. Культура и культурные институты в XXI веке. М.: Классика-XXI, 2003.
75. Плотников М. «Общий менеджмент». Учебный курс для программы МВА «Общее и стратегическое управление», Бизнес-школа НФ ГУ-ВШЭ. Нижний Новгород, 2010.
76. Проблемы менеджмента в сфере академической музыки: Сборник статей. М.: Композитор, 2010. — 192 с.
77. Пул Д. Х. Когда менеджмент приносит деньги. СПб.: Контрфорс, 1999.
78. Разлогов К. Коммерция и творчество. Враги или союзники? М., 1992.
79. Райс Э., Райс Л. Происхождение брендов, или Естественный отбор в мире бизнеса. М.: АСТ, 2005.
80. Риддерстрале Й., Нордстрем К. Караоке-капитализм. Менеджмент для человечества. СПб.: Стокгольмская школа экономики в СПб., 2004.
81. Рубинштейн А. Введение в экономику исполнительского искусства. М., 1991.

82. Рутковская М. PR-технологии в привлечении инвестиций. Спонсоринг и фандрайзинг. М., 2000.
83. Самые успешные PR-кампании в мировой практике. М.: ИМИДЖ-Контакт, ИНФРА-М, 2002.
84. Семенова И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов. М., 1999.
85. Силонов И. Авторское право в шоу-бизнесе: Нормативные акты и комментарии. М., 2001.
86. Смирнов А. Управление сферой культуры в регионах России. СПб., 2005.
87. Стил В., Элдер С. Как привлечь внебюджетные средства, стать фандрайзером. М.: ОГИ, 2000.
88. Стойкович Б., Драгичевич-Шешич М. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг. Новосибирск, 2000.
89. Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. М., 1991.
90. Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент / Пер. с англ. СПб.: Нева, 2003.
91. Тимофеев М. Связи с общественностью (публик рилейшнз). М.: РИОР, 2005.
92. Толмасова А. Проблемы налогообложения некоммерческих организаций. М., 2003.
93. Томилов В., Гласман А. Маркетинг-менеджмент в системе шоу-бизнеса. СПб., 2002.
94. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент / Пер. с англ. М.: ИД Вильямс, 2002.
95. Тросби Д. Экономика и культура. М., 2013.
96. Тульчинский Г. PR в сфере культуры и образования: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2011.
97. Тульчинский Г., Терентьева В. Бренд-интегрированный менеджмент. М.: Вершина. 2007.
98. Ульяновский А. Реклама в сфере культуры: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2012.
99. Ульяновский А. Стратегия корпоративного имиджа и управление лояльностью. СПб.: Zero B2B Advertising, 2006.
100. Успенский И. Интернет-маркетинг: Учебник. СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 2003.
101. Уткин Э. Профессия менеджер. М.: Экономика, 1992.
102. Файоль А., Тейлор Ф., Форд Г. Из истории развития менеджмента. М., 2002.
103. Филлинг Д. PR в Интернете. М.: Гранд-Фаир, 2004.
104. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. М., 1989.
105. Форд Г. Сегодня и завтра. М., 1992.
106. Хейс М. Электронный public relations. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.
107. Чумиков А., Бочаров М. Связи с общественностью. М.: Дело, 2004.
108. Шафф Т. и Д. Путеводитель по фандрайзингу. Рабочая модель по привлечению спонсоров. М., 2006.
109. Шейман И. Коммерческая и некоммерческая деятельность в социальной сфере. М., 1995.
110. Шекова Е. Менеджмент в сфере культуры. Опыт России и США. СПб.: Алетейя, 2006.
111. Шилова О. Дидактические особенности изучения арт-менеджмента студентами музыкальных специализаций в вузах культуры и искусств: Дисс. ... канд. пед. наук. М., 2006.
112. Шишкин С. Экономика и управление в сфере культуры: Поиск новых моделей. М., 1992.
113. Эйтчисон Д. Разящая реклама: Как создать самую лучшую в мире печатную рекламу брендов в XXI веке. 2-е изд. М.: Вильямс, 2007.

114. Экономика искусства. Опыт зарубежных исследований / Под ред. А. Я. Рубинштейна. М., 1991.
115. Byrnes J. William. Management and the Arts. Focal Press: Boston MA, USA, 1999.
116. Cooke Pat. The Culture of Management and the Management of Culture // From Maestro to Manager: critical issues in arts and culture management. Dublin. 1997.
117. Drucker P. F. Management challenges for the 21st century / Drucker P.F. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002.
118. Hopkins K.B., Friedman C.S. Successful Fundraising for Arts and Cultural Organizations. Phoenix: Orix Press, 1997.
119. Maslow A. H. Motivation and Personality. New York, 1954.
120. Modern management: adding digital focus / Certo, S.C. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (RépertoireInternationaldesSourcesMusicales)

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

4. **Ресурс:** Административно-управленческий портал

Ссылка: http://www.aup.ru/books/m98/3_1.htm

5. **Ресурс:** Журнал для профессионалов «Art-менеджер»

Ссылка: <http://www.artmanager.ru>

6. **Ресурс:** Что такое блог?

Ссылка: <http://blogservice.ru/blog/2005/11/27/что-такое-блог/>

7. **Ресурс:** Маркетинг журнал 4p.ru

Ссылка: <http://www.4p.ru/main/about/>

8. **Ресурс:** Развитие бизнеса.ру

Ссылка: <http://devbusiness.ru/lib/about/>

9. **Ресурс:** «Российское авторское общество»

Ссылка: <http://rao.ru/>

10. **Ресурс:** Сообщество менеджеров

Ссылка: <https://www.e-executive.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА

Разработчик: Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является ознакомление студентов с системой мер, обеспечивающих эффективную организацию маркетинговой деятельности; получение навыков проведения маркетинговых исследований, разработки маркетинговых стратегий и программ, организации коммуникативной и сбытовой деятельности, совершенствования ценообразования, использования основных элементов маркетинга в практической деятельности.

Дисциплина решает следующие задачи: формирование системы теоретических представлений о маркетинге как о важнейшем инструменте бизнеса, его принципах и технологии, месте и роли маркетинга в деятельности компании, создание прочных основ системы конкретных умений, позволяющих успешно применять полученные знания на практике, привитие навыков самостоятельного анализа внутренней и внешней среды бизнеса, конкурентного окружения с целью принятия адекватных решений в области маркетинговой стратегии и тактики.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	<i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-4 Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в	<i>Знать:</i> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений;
	<i>Уметь:</i> – эффективно находить необходимую информацию для

своей профессиональной деятельности	профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
ПК-2 Способен осуществлять работу, связанную с организацией и проведением творческих мероприятий	<i>Знать:</i> - теорию, методику социально-культурной деятельности, менеджмента; - технологии заключения контрактов и правовые основы гастрольной деятельности;
	<i>Уметь:</i> - организовать музыкально-просветительскую, воспитательную, культурно-досуговую работу, реализовать творческие проекты на технологическом и процессуальном уровнях; - организовать деятельность коллективов и организаций с учетом специфики сферы культуры и искусства, норм отечественного и международного права;
	<i>Владеть:</i> - организаторскими, управленческими, коммуникативными навыками, менеджерскими технологиями
ПК-3 Способен инициировать творческие проекты в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> - современный репертуар музыкальных театров и концертных площадок; – стили и направления современной академической и популярной музыки; - технологии студийной звукозаписи; - новые исполнительские технологии; - основы управления, организации и экономики в сфере культуры и искусства;
	<i>Уметь:</i> - провести анализ современного состояния рынка и определить на его основе потребность целевой аудитории в культурно-массовых мероприятиях; - разработать концепцию творческого проекта и отразить ее в бизнес-плане; - реализовать художественно-творческий замысел на основе разработанного бизнес-плана; - осуществить экспертную оценку качества и коммерческой привлекательности реализуемого проекта;
	<i>Владеть:</i> - навыками разработки бизнес-плана; - навыками использования современных методов продвижения и управления творческими проектами, такими как ивент-менеджмент, креатив-технологии; - устойчивыми базисными представлениями об истории искусства,

	музыкальном образовании, музыкальной литературе, теории и коммуникативной функции музыки, на основе которых оперативно и квалифицированно реагировать на изменения потребностей рынка в области культуры и искусства.
ПК-4. Способен оценивать сметную стоимость и коммерческий потенциал проекта в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> – основы финансового менеджмента и методы оценки финансовых рисков; – основные принципы ведения маркетинговых стратегий в зависимости от характера проекта;
	<i>Уметь:</i> – применять финансовые инструменты для проведения анализа и оценки коммерческого потенциала проекта в сфере культуры и искусства;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы по определению источников финансирования и планированию производственно-финансовой деятельности.
ПК-8 Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории и менеджмента музыкального искусства	<i>Знать:</i> – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; – специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; – современное состояние музыкального искусства и научного знания.
	<i>Уметь:</i> – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; – выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; – критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования;
	<i>Владеть:</i> – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, – основами научного, литературного и технического редактирования; – навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.
ПК-9. Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в социально-культурной сфере	<i>Знать:</i> – основы теории культуры, социологии и социальной психологии; – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования;
	<i>Уметь:</i> – осуществлять в составе группы работу по исследованию слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных коллективов и организаций, учебных заведений; – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;
	<i>Владеть:</i> – приемами по обработке и обобщению материалов, собранных в

	результате практической работы;
ПК-10 Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	<i>Знать:</i> - современное состояние рынка музыкальной продукции в России и за рубежом; - принципы организации фестивалей, концертов; - принципы составления концертных программ; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
	<i>Уметь:</i> - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; - взаимодействовать участниками и руководителем творческих коллективов – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	<i>Владеть:</i> - психологическими навыками взаимодействия в творческом коллективе.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с пятого по седьмой семестры.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	11	211	6	7
Самостоятельная работа		185		
Общая трудоемкость		396		

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	11	341	6	7
Самостоятельная работа		355		
Общая трудоемкость		396		

4. Содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. «Основы коммерческого маркетинга»

Тема 1. Теоретические аспекты маркетинга

Сущность маркетинга. Исходные понятия маркетинга: нужды, потребности, запросы, товар и рынок. Цели, задачи, принципы и функции маркетинга. Концепции маркетинга. Виды маркетинга.

Тема 2. Маркетинговая среда организации

Внешняя макро- и микросреда маркетинга и ее составляющие. Факторы макросреды маркетинга и их характеристика (демографические, экономические, природные, научно-технические, политико-правовые, социально – культурные). Микросреда маркетинга и ее составляющие: покупатели, конкуренты, поставщики, контактные аудитории.

Тема 3. Маркетинговая информация

Информация как основа для принятия маркетинговых решений. Классификация маркетинговой информации. Источники первичной и вторичной маркетинговой информации. Маркетинговая информационная система.

Тема 4. Маркетинговые исследования

Содержание и направления маркетинговых исследований. Процесс маркетинговых исследований. Виды маркетинговых исследований. Методы сбора первичной и вторичной маркетинговой информации. Измерения в маркетинговых исследованиях.

Тема 5. Комплексное исследование товарного рынка

Классификация рынков и видов рыночного спроса. Подходы к проведению рыночных исследований. Классификация товарных рынков. Рыночная доля. Рыночный спрос. Рыночный потенциал. Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга. Оценка конъюнктуры товарных рынков. Общая характеристика методов прогнозирования, применяемых в маркетинговых исследованиях. Понятие емкости рынка.

Тема 6. Сегментирование рынка

Понятие и основные этапы процесса сегментации рынка. Критерии сегментации: географические, демографические, экономические, социальные, психографические, поведенческие. Методы сегментирования рынка. Признаки сегментации для рынка потребительских товаров, для рынка товаров производственно-технического назначения, для рынка услуг. Критерии оценки сегмента, выбор сегментов. Выбор стратегии охвата рынка: недифференцированный маркетинг, дифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг. Понятие позиционирования товара на рынке. Основания для позиционирования товара. Карты позиционирования.

Тема 7. Товар в системе маркетинга

Товар и его коммерческие характеристики. Оценка конкурентоспособности товара. Марка и марочная политика. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. Стратегия маркетинга на разных этапах ЖЦТ. Товарно-знаковая символика.

Тема 8. Цена в системе маркетинга

Виды цен и особенности их применения. Методы расчета цен. Ценовые стратегии. Цели ценообразования. Информация, необходимая для принятия решения по ценам. Классификация подходов к ценообразованию. Процедура назначения цены. Соотношения цена/ качество. Основные стратегии ценообразования (стратегия высоких цен, стратегия низких цен, стратегия ценового лидера, стратегия рыночных цен), условия их применения. Возможности изменения цен на разных этапах ЖЦТ. Стратегия инициативного изменения цен. Реакции предприятия на изменения цен конкурентов.

Тема 9. Каналы распределения товаров и товародвижение.

Сущность и необходимость использования каналов распределения продукции. Структура каналов: прямые, косвенные, смешанные. Уровни каналов. Функции каналов распределения. Выбор канала распределения: Решение о структуре канала: выявление основных вариантов (типы и число посредников, анализ финансовых результатов). Управление каналом: отбор участника канала, мотивация, оценка деятельности. Отношение между участниками каналов: сотрудничество, конфликты, конкуренция. Методы обеспечения сотрудничества внутри каналов. Сущность и цели товародвижения. Выбор вариантов транспортировки товаров. Оценка эффективности системы товародвижения.

Тема 10. Маркетинговые коммуникации

Виды скидок и условия их применения. Классификация методов и средств стимулирования реализации продукции. Виды и средства рекламы. Паблик рилейшинс и товарная пропаганда. Методы персональных продаж. Формы краткосрочного стимулирования. Принципы и методы рекламной деятельности. Основные задачи рекламы. Виды, цели и средства рекламы. Разработка рекламной кампании: планирование, реализация, контроль. Выбор средства передачи рекламного сообщения: количественная, и качественная оценка. График передачи сообщений. Тестирование рекламы. Реализация и оценка рекламной кампании. Понятие категории «стимулирование сбыта». Особенности стимулирования оптовых и розничных торговцев. Методы стимулирования потребителей. Преимущества и недостатки основных форм стимулирования. Основные правила творческого подхода к стимулированию сбыта. Разработка плана стимулирования сбыта: установление целей, определение ответственности, разработка общего плана, выбор вида стимулирования сбыта, координация плана, оценка эффективности. Роль личных продаж в деятельности компании. Типы личных продаж: прием заказов, поиск новых заказов, поддержка продаж. Процесс личных продаж: этапы и содержание. Управление процессом продаж: функции и содержание. Паблик рилейшнз – связи с общественностью: определение, функции, цели и задачи. Виды деятельности по формированию общественного мнения. Отношения со СМИ.

Тема 11. Планирование маркетинговой деятельности

Понятие управления маркетингом. Основные этапы маркетингового планирования. План маркетинга. Стратегическое и оперативное планирование. Основные типы стратегий маркетинга и методы их оценки и корректировки. Бюджет маркетинга. Место плана маркетинга в системе планов предприятия.

Тема 12. Организация деятельности маркетинговых служб

Организационные структуры управления маркетингом Положение о службе маркетинга, ее структура, статус и место в иерархии управления. Типы организационных структур: функциональная, товарно-функциональная, товарно - рыночная, управление по проекту, матричная и др. Их преимущества и недостатки.

Тема 13. Контроль маркетинга

Роль контроля в управлении маркетингом. Цели и содержание различных видов маркетингового контроля. Особенности проведения аудита маркетинга. Организация маркетингового контроля. Эффективность маркетинговой деятельности.

Раздел 2. «Основы маркетинга в сфере культуры и искусства»

Тема 1. Введение в маркетинга культуры и искусства. Маркетинг и культурно-исторический опыт. Некоммерческий маркетинг и его роль в современном обществе. Рынок некоммерческих продуктов. Роль маркетинга в некоммерческой деятельности.

Тема 2. Основные проблемы маркетинга в сфере искусства, специфические цели и задачи. Ориентация на массового потребителя, коммерциализация искусства. Конкуренция со стороны массовой культуры. Роль и сфера деятельности директора по маркетингу организаций культуры и искусства.

Тема 3. Планирование в маркетинге. Специфика планирования маркетинговой деятельности в организациях культуры и искусства. Этапы планирования: определение миссии, требования к ней, формулировка целей и задач маркетинговой службы, анализ внутренней и внешней среды, социальная среда организации искусства.

Тема 4. Изучение публики. Основные факторы, влияющие на потребительское поведение: макросреда, культурные факторы (национальность, субкультура, социальный класс), социальные факторы (референтные группы, выразители мнений, инновации), психологические факторы, личные факторы.

Тема 5. Сегментация публики и отбор целевых рынков. Параметры и критерии сегментации (демографические, по образу жизни, по интенсивности потребления, по ожидаемым выгодам). Модели отбора целевого рынка: концентрация на продукте, на

сегменте, избирательная. Позиционирование и его стратегии в сфере искусства. Репозиционирование.

Тема 6. Конкуренция и партнерство в сфере искусств. Особенности типов конкуренции на рынке искусств. Основные способы увеличения спроса на культурный продукт. Стимулирование первичного и избирательного спроса. Показатели конкурентоспособности организаций искусства. Партнерство и сотрудничество между организациями культуры и искусства как способ выживания на рынке. Спонсоры и методы их привлечения.

Тема 7. Комплекс маркетинга в сфере искусств. Понятие продукта (товара) и его специфика в сфере искусств. Основные принципы создания продуктов. Стратегии позиционирования продуктов. Особенности жизненного цикла культурных продуктов и управление ими на разных стадиях.

Тема 8. Ценообразование в сфере искусств. Затраты организации (материальные и нематериальные). Соотношение затрат и ценности с точки зрения потребителя. Цели ценообразования: максимизация дохода или максимизация численности публики. Выбор стратегии ценообразования: ориентация на конкурентов, дифференциация. Управление прибылью.

Тема 9. Разработка стратегий коммуникации в сфере искусств. Основные принципы коммуникаций. Этапы формирования. Каналы коммуникации. Реклама продукции и стимулирование сбыта. Особенности рекламы в сфере искусства. Планирование мероприятий по стимулированию сбыта. Основные инструменты стимулирования сбыта: Бесплатные пробы, купоны, ценовые пакеты, совместное продвижение, бонусы для постоянных посетителей.

Тема 10. Связи с общественностью в сфере искусства. Особая роль PR в сфере искусства. Имидж организации и привлечение публики. Работа со СМИ. Альтернативные PR-стратегии.

Тема 11. Система распределения в сфере искусств. Прямой маркетинг, директ-маркетинг, усиление маркетинговой деятельности через интернет. Каналы распределения: их виды и особенности в сфере искусств. Способы организации продажи билетов. Управление сценической площадкой и система распределения билетов.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы маркетинга» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 6 семестра сдается зачет, в конце 7 – экзамен.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями, участие в решении кейсов)
- письменные (практические контрольные работы, тесты)

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга: Пер.с англ. – 12 изд. – М.; СПб.; К.; Издательский дом «Вильямс», 2010. – 1072 с.
2. Котлер Ф. , Шефф Дж. Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских искусств. – М.: Классика XXI, 2004. – 688 с.

3. Маркетинг. Учебник (для бакалавров). / Под ред. И.В. Липсица. – М.: ЭОТАР-Медиа, 2012. – 576 с.
4. Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Маркетинг в сфере культуры: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во «Лань», Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 496 с.

Дополнительная литература

1. Басовский Е. Маркетинг: Курс лекций – Электронный учебник // <http://studentam.net>
2. Евланов В. Н., Новаторов Э. В., Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры: Практикум. - СПб.: Изд-во «Лань», Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2012. – 155 с.
3. Как продавать искусство: Сборник статей. Пер.с англ. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – 196 с.
4. Колбер Ф. и др. Маркетинг культуры и искусства / Пер. с англ. Л.Мочалова: . Под ред.М.Неймарк. - СПб.: Изд-во Васин А.И., 2004. – 256 с.
5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. - СПб, Питер, 2008.
6. .Маркетинг: Учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили, К. Ховард, Ю. А. Цыпкин и др. / Под ред. Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
7. Михалева Е. Маркетинг: Краткий курс лекций. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2011 – 213 с.
8. Панкрухин П.А. Маркетинг: Учебник. - 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2009. — 656 с.
9. Тульчинский Г. Л. PR в сфере культуры: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во «Лань», Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2011. – 589 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: **Национальная электронная библиотека**

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Разработчик: Богдан Зухра Вагизовна, преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины (модуля) является усвоение теоретических и практических основ организации и функционирования финансов и кредита в рыночной экономике на разных ее уровнях (макро и микроэкономическом уровне). Полученные знания позволят сформировать у студентов устойчивые представления о финансовой и кредитной политике государства и предприятий, источниках формирования их денежных ресурсов, механизмах использования финансовых средств, эффективном и рациональном управлении денежными потоками.

Предметом изучения дисциплины (модуля) являются экономические процессы и возникающие в связи с этим отношения в сфере финансов и кредита по поводу формирования, распределения, перераспределения и использования денежных средств государства и субъектов хозяйствования.

Успешное усвоение дисциплины (модуля) «Финансы и кредит» во многом зависит от самостоятельной работы студентов, особенно при подготовке к семинарским занятиям, над рекомендованной литературой, список которой приводится в конце настоящей программы. Кроме этого, рекомендуется систематически использовать материалы периодической печати, например, в журналах «Финансы», «Деньги», «Деньги и кредит», «Вопросы экономики», «Финансы и кредит» и др.

Основными задачами изучения дисциплины (модуля) являются:

- формирование фундаментальных знаний в сфере финансов и кредита;
- усвоение основных современных подходов к разработке финансово-кредитного механизма управления реализацией финансовой политики на разных уровнях рыночной экономики;

- овладение методикой и практикой формирования и использования централизованных и децентрализованных денежных доходов и накоплений;
- приобретение навыков планирования, анализа и контроля финансовой деятельности в системе хозяйственного управления предприятием, организации его финансовой работы, в т.ч. в области безналичных расчетов и платежей как во внутреннем обороте, так и во внешнеэкономической сфере.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-3 Способен инициировать творческие проекты в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> - современный репертуар музыкальных театров и концертных площадок; – стили и направления современной академической и популярной музыки; - технологии студийной звукозаписи; - новые исполнительские технологии; - основы управления, организации и экономики в сфере культуры и искусства;
	<i>Уметь:</i> - провести анализ современного состояния рынка и определить на его основе потребность целевой аудитории в культурно-массовых мероприятиях; - разработать концепцию творческого проекта и отразить ее в бизнес-плане; - реализовать художественно-творческий замысел на основе разработанного бизнес-плана; - осуществить экспертную оценку качества и коммерческой привлекательности реализуемого проекта;
	<i>Владеть:</i> - навыками разработки бизнес-плана; - навыками использования современных методов продвижения и управления творческими проектами, такими как ивент-менеджмент, креатив-технологии; - устойчивыми базисными представлениями об истории искусства, музыкальном образовании, музыкальной литературе, теории и коммуникативной функции музыки, на основе которых оперативно и квалифицированно реагировать на изменения потребностей рынка в области культуры и искусства.
ПК-4 Способен оценивать сметную стоимость и коммерческий потенциал проекта в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> – основы финансового менеджмента и методы оценки финансовых рисков; - основные принципы ведения маркетинговых стратегий в зависимости от характера проекта;
	<i>Уметь:</i> – применять финансовые инструменты для проведения анализа и оценки коммерческого потенциала проекта в сфере культуры и искусства;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы по определению источников финансирования и планированию производственно-финансовой деятельности.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	5	144	4	5
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		180		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	5	27	4	5
Самостоятельная работа		153		
Общая трудоемкость		180		

4. Содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Финансы и финансовая система Российской Федерации

Тема 1. Сущность и функции финансов

Необходимость и сущность финансов как экономической категории и их роль в рыночной экономике.

Общие признаки и отличительные особенности финансов и кредита.

Формирование и использование финансовых ресурсов. Распределительная и контрольная функции финансов. Использование финансов для регулирования экономики.

Тема 2. Роль финансов в процессе расширенного воспроизводства

Финансовое обеспечение потребностей расширенного воспроизводства.

Финансовое регулирование экономических и социальных процессов. Саморегулирование и государственное регулирование экономики. Регулирование экономики через финансы самого предприятия. Финансовое стимулирование эффективного использования всех экономических ресурсов.

Тема 3. Сущность и структура финансовой системы РФ

Понятие «финансовая система» как совокупность сфер и звеньев однородных финансовых отношений.

Финансы юридических и физических лиц. Местные финансы. Государственные финансы. Государственные внебюджетные фонды.

Тема 4. Бюджетная система Российской Федерации

Место государственного бюджета в финансовой системе. Бюджетное устройство и бюджетная система страны. Понятие бюджета, его экономическое содержание. Федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации. Государственные внебюджетные фонды, государственный кредит. Бюджеты муниципальных образований.

Специфика доходов Федерального и региональных бюджетов. Финансовая помощь

бюджетам субъектов федерации. Состав расходов федерального и региональных бюджетов. Формирование и использование местных бюджетов.

Тема 5. Бюджетный процесс в РФ

Бюджетный процесс, порядок составления, рассмотрения и утверждения государственного бюджета. Доходы и расходы государственного бюджета. Сбалансированность государственного бюджета. Внутренние и внешние источники доходов государственного бюджета.

Межбюджетные отношения и бюджетная политика государства на современном этапе. Проблемы реформирования бюджетного процесса и межбюджетных отношений. Финансовая политика государства и финансовый механизм ее реализации. Управление финансами: содержание и органы управления в стране. Финансовые мероприятия государства по организации и использованию финансов для осуществления своих функций и задач.

Раздел 2. Кредит и кредитная система Российской Федерации

Тема 6. Сущность, функции и роль кредита в системе экономических отношений

Необходимость кредита. Товарное производство как базовое условие возникновения кредита. Кругооборот и оборот капитала. Высвобождение ресурсов и потребность в дополнительных средствах в процессе функционирования капитала. Неравномерность кругооборота и оборота капитала, совпадение интересов кредитора и заемщика как возможность и необходимость кредитных отношений.

Сущность кредита. Соотношение между кредитом, ссудой, займом.

Субъекты кредитных отношений. Кредит как часть товарно-денежных отношений. Денежные накопления и ссудный капитал. Характеристика кредитной сделки. Стадии движения кредита.

Теории кредита.

Тема 7. Сущность и структура кредитной системы РФ

Кредитная система как совокупность банковских и иных кредитных учреждений. Кредитная организация, банк, небанковская кредитная организация.

Процесс специализации банков. Концентрация банковского капитала. Консолидации банковского и промышленного капитала. Задачи и функции Банка России. Задачи и функции кредитных организаций.

Сущность, состав, принципы и цели деятельности коммерческого банка.

Раздел 3. Понятие финансов организаций (предприятий) и их место в финансовой системе

Тема 8. Формирование и использование денежных доходов и накоплений организаций

Общее понятие финансов организаций (предприятий) и их место в финансовой системе.

Особенности финансов коммерческих организаций. Источники формирования и виды денежных доходов и накоплений (выручка, затраты, амортизация, прибыль, фонды денежных средств) коммерческих организаций, направления использования. Управление финансами коммерческих организаций.

Содержание финансов некоммерческих организаций. Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетных учреждений. Финансы других организационно-правовых форм.

Особенности управления финансами некоммерческих организаций.

Тема 9. Оборотные средства предприятий, система их финансирования и кредитования

Экономическое содержание и основы организации оборотного капитала, состав и структура оборотных средств.

Длительность одного оборота и скорость оборота. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства.

Основные методы нормирования оборотных средств: метод прямого счета, аналитический и коэффициентный. Управление ненормируемыми оборотными средствами.

Показатели эффективности использования оборотных средств. Источники формирования оборотных средств и финансирование их прироста. Собственные и прочие оборотные средства, их источники формирования. Заемные средства и краткосрочные кредиты банков. Кредиторская задолженность как привлеченный источник финансирования недостатка оборотных средств.

Влияние дебиторской и кредиторской задолженности на состояние оборачиваемости оборотных активов. Дополнительные источники финансирования оборотных активов: выпуск ценных бумаг, получение дополнительной прибыли от расширения деятельности за счет кредита и др.

Тема 10. Основные принципы финансирования и кредитования капитальных вложений

Понятие основного капитала (капитальных вложений) и основных средств, их структура и особенности кругооборота. Виды оценки основных фондов. Амортизация основных средств и ее роль в воспроизводстве основного капитала. Амортизационные отчисления, амортизационный фонд и его использование. Прямые и портфельные инвестиции в воспроизводстве основных средств, их финансирование. Собственные, заемные и привлеченные источники финансирования капитальных вложений. Оценка эффективности капитальных вложений. Нематериальные активы, источники их финансирования и кредитования.

Роль кредитования в формировании основных средств предприятий. Долгосрочное банковское кредитование как важнейший источник финансирования капитальных вложений. Основные принципы кредитования: целевой характер, срочность, возвратность, платность, обеспеченность. Объекты долгосрочного банковского кредитования. Кредиты на приобретение и капитальный ремонт оборудования, капитальное строительство. Гарантии возврата кредита, страхование кредитов. Другие виды кредитования капитальных вложений. Погашение задолженности по ссудам. Процент за пользование кредитом.

Тема 11. Безналичные расчеты между предприятиями

Основы организации безналичных расчетов в стране.

Понятие безналичных расчетов между предприятиями. Основные принципы организации безналичного денежного обращения.

Счета предприятий в банках, виды счетов и порядок их открытия (расчетные, текущие, ссудные, специальные).

Основные формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, расчеты чеками, расчеты аккредитивами, расчеты по инкассо. Экономические условия выбора формы расчетов.

Виды расчетных документов, применяемых предприятиями - платежное поручение, аккредитивное заявление, чеки, платежные требования, инкассовые поручения.

Контроль за своевременностью и полнотой расчетов.

Тема 12. Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления предприятием

Понятие краткосрочного кредитования. Основные принципы организации краткосрочного кредитования. Банковский и коммерческий кредит.

Объекты и субъекты кредитования. Обеспеченность краткосрочных кредитов и направления их использования. Методы краткосрочного кредитования.

Виды банковских краткосрочных ссуд. Доверительный и банковский кредит, онкольный кредит, контокоррентные счета и овердрафт, валютные кредиты, банковский вексель.

Кредитный договор предприятия с банком, его содержание и основные условия.

Порядок кредитования, оформления и погашения кредита. Содержание и сохранность заложенного имущества.

Коммерческое кредитование. Отсрочка платежа. Предоплата.

Факторинг. Участники факторинговых операций. Факторинговый договор. Кредитная линия. Банковское кредитование под вексель: под залог векселей, дисконтный кредит, форфейтирование.

Тема 13. Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления предприятием

Финансовая служба организаций: ее задачи и функции, финансовая информация: основной источник, каналы распределения, содержание и цели финансового планирования.

Виды финансовых планов, методы финансового планирования. Система финансовых планов (бюджетов).

Тема 14. Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности

Международные расчетные операции, кредит в международных экономических отношениях, платежный и расчетный балансы страны, международные финансовые и кредитные институты.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 семестра обучающиеся сдают зачет в конце 5 семестра – экзамен.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями, участие в решении кейсов)

– письменные (практические контрольные работы, тесты)

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Финансы и кредит [Текст] : учебник для вузов (рек.) / под ред. Т.М.Ковалвой, 2008. - 384 с.

2. Нешиной А.С. Финансы и кредит [Text] : учебник для вузов / А. С. Нешиной. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К., 2009. - 544 с.

3. Фомичев А. Н. Риск-менеджмент [Текст] : учебник / А. Н. Фомичев. - 2-е изд. -

М. : Дашков и К, 2009. - 376 с.

Дополнительная литература

1. СГГА, Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : метод.указ. / сост. С.Н.Буровцева. - Новосибирск : СГГА, 2009. - 32 с.
2. Кантор Е. Л. Экономика предприятия [Текст] / Е.Л.Кантор, Г.А.Маховикова, В.Е.Кантор. - СПб. : Питер, 2010. - 224 с.
3. Финансы и кредит [Текст] : электронный учебник / М.Л.Дьяконова и др.; под ред. Т.М.Ковалевой, 2010. - 1 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Разработчик: Богдан Зухра Вагизовна, преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у студентов теоретических знаний основ налогообложения, методологических правил составления первичных документов и бухгалтерской (финансовой) отчетности; навыков и умений по идентификации, оценке, классификации и систематизации объектов бухгалтерского наблюдения, использованию приемов обобщения учетной информации и применения принципов бухгалтерского учета, внедрению современных подходов к организации и ведению бухгалтерского учета.

Задачами дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» для студентов являются:

- изучение базовой теории налогообложения;
- изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы налогов России;
- овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации налоговых платежей;
- изучение системы различных налоговых льгот по категориям налогоплательщиков и элементам налога;
- изучение методов налогового учета, оценки налогового бремени собственников, наёмного персонала, физического лица и организации в целом.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> – терминологическую систему;
	<i>Уметь:</i> – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	<i>Владеть:</i> – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
ПК-3 Способен инициировать творческие проекты в сфере культуры и	<i>Знать:</i> – современный репертуар музыкальных театров и концертных площадок; – стили и направления современной академической и популярной музыки;

искусства	- технологии студийной звукозаписи; - новые исполнительские технологии; - основы управления, организации и экономики в сфере культуры и искусства;
	<i>Уметь:</i> - провести анализ современного состояния рынка и определить на его основе потребность целевой аудитории в культурно-массовых мероприятиях; - разработать концепцию творческого проекта и отразить ее в бизнес-плане; - реализовать художественно-творческий замысел на основе разработанного бизнес-плана; - осуществить экспертную оценку качества и коммерческой привлекательности реализуемого проекта;
	<i>Владеть:</i> - навыками разработки бизнес-плана; - навыками использования современных методов продвижения и управления творческими проектами, такими как ивент-менеджмент, креатив-технологии; - устойчивыми базисными представлениями об истории искусства, музыкальном образовании, музыкальной литературе, теории и коммуникативной функции музыки, на основе которых оперативно и квалифицированно реагировать на изменения потребностей рынка в области культуры и искусства.
ПК-4 Способен оценивать сметную стоимость и коммерческий потенциал проекта в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> – основы финансового менеджмента и методы оценки финансовых рисков; - основные принципы ведения маркетинговых стратегий в зависимости от характера проекта;
	<i>Уметь:</i> – применять финансовые инструменты для проведения анализа и оценки коммерческого потенциала проекта в сфере культуры и искусства;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы по определению источников финансирования и планированию производственно-финансовой деятельности.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Очное обучение

Дисциплина изучается в шестом семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	63	–	6
Самостоятельная работа		45		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в 7 семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	17	–	7
Самостоятельная работа		91		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел I: «Теория и методология налогообложения»

Тема №1: «Основы теории налогообложения»

Природа налогов. Понятие налога, пошлины, сбора. Принципы взимания налогов: в древнем Риме, в феодальном и буржуазном обществах. Источник налогов: поземельный налог (физиократ Ф. Кэне -18 век), прибыль капиталиста Д. Риккардо (конец 18 в.), подоходный (самый совершенный) налог М. Н. Соболева, начало 19 в. Определения налога: К.Р. Макконелл, С.Л. Брю (уч. «Экономикс» - 2003 г.), БСЭ (1978 г.), НК РФ (1998 г.). Принципы взимания налогов А. Смита (1723 год). Функции налогов: фискальная, контрольная, регулятивная, стимулирующая. Способы взимания налогов: посредник, откуп, государственный аппарат. Методы взимания налогов: равный, пропорциональный, прогрессивный, регрессивный. Закон Энгеля о прогрессивном налогообложении. Виды налогов. Прямые налоги и их виды. Преимущества и недостатки прямых налогов. Косвенные налоги. Преимущества и недостатки косвенных налогов. Налоги как потенциальная конфликтная ситуация во взаимоотношениях между налогоплательщиком, государством и его исполнительными налоговыми органами. История налогообложения в России. Исторические тенденции в налогообложении в России. Налогообложение в России до XX в. Дореволюционный период до 1917 г. Налогообложение в 20-е - 90-е гг. Первый этап - конец 1917 г. до осени 1918 г. Второй этап – военный коммунизм - 1918/1920 гг. Третий этап - НЭП (20-е – 30-е гг.). Четвертый этап (30-е – 90-е гг.). Налогообложение накануне рыночных реформ. 1990 г. Закон СССР «О налогах с предприятий, объединений и организаций». Закон «Об основах налоговой системы в РФ» (27.12.1991 г). 31.07.1998 г. – первая часть Налогового кодекса РФ.

Тема №2: «Методология построения НК РФ»

Определения налога и сбора. Общие принципы законодательства о налогах и сборах. Приоритет международных договоров перед НК РФ. Актуализация налогового законодательства РФ. Уровни законодательной налоговой компетенции: федеральный, субъект Федерации, местные органы самоуправления. Система налогов и сборов. Основные начала налогообложения. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. Принципы определения цен в целях налогообложения. Рыночная цена товара (работы, услуги). Рынок товаров, работ или услуг. Идентичные товары. Однородные товары. Источники информации о рыночных ценах. Элементы налога. Характер отражения налогов в бухучёте. Объект налогообложения. Налогооблагаемая база. Налоговая ставка: пропорциональная, прогрессивная и регрессивная. Налоговый период. Порядок исчисления налога. Сроки уплаты налога. Система налоговых льгот. Налоги как ситуация конфликта. Властные отношения между государством и налогоплательщиками. Потенциально возможные налоговые конфликтогены. Налоговая декларация.

Раздел II: «Федеральные налоги»

Тема №3: «Налог на добавленную стоимость»

Понятие налога на добавленную стоимость (НДС). Методы расчёта НДС: прямой, аддитивный и инвойсный. Налогоплательщики НДС. Льготы по налогоплательщикам, лица, не признаваемые плательщиками НДС. Элементы НДС. Объект налогообложения. Место реализации облагаемых НДС товаров, работ и услуг. Льготы по объектам обложения НДС: операции, не признаваемые объектами обложения НДС, освобождение от НДС товаров, работ и услуг. Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг). Налоговая база по доходам, полученным в соответствии с договорами: поручения, комиссии или агентских. Сумма НДС, предъявляемая продавцом покупателю при реализации товаров, работ, услуг. Счет-фактура. Налогообложение по ставке 18%, 10% и 0%. Особенности обложения НДС при экспорте и импорте товаров. Порядок исчисления сумм НДС. Налоговый период. Сроки уплаты НДС. Вычеты и возмещения НДС. Порядок исчисления НДС. Налоговая декларация.

Тема №4: «Акцизы» Понятие акцизов. Подакцизные товары. Свидетельства о регистрации права на работу с подакцизными товарами. Налогоплательщики. Элементы акцизов. Объект налогообложения. Налогооблагаемая база при реализации (передаче) подакцизных товаров. Налоговый период. Налоговые ставки по акцизам. Налоговые льготы и вычеты. Порядок расчета акциза. Сроки уплаты налога. Налоговая декларация.

Тема №5: «Налог на прибыль организаций» Понятие налога на прибыль. Доходы, учитываемые в налогооблагаемой базе. Доходы, не учитываемые в налогооблагаемой базе. Внереализационные доходы. Расходы по производству и реализации. Материальные расходы. Расходы на оплату труда. Амортизируемое имущество. Внереализационные расходы. Момент признания доходов и расходов при методе начисления. Момент признания доходов и расходов при кассовом методе. Налогоплательщики налога на прибыль. Элементы налога на прибыль. Объект налогообложения. Налогооблагаемая база. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки: основная ставка, ставка на доходы иностранных организаций без постоянных представительств, ставки по дивидендам, по операциям с отдельными видами долговых обязательств, ставка по прибыли ЦБ РФ. Налоговые льготы: понижение налоговой ставки законами субъектов РФ, перенос убытков на будущее, расходы на формирование резервов по сомнительным долгам, отсрочка, рассрочка налоговых платежей, льготы некоммерческим организациям. Порядок расчёта налога на прибыль. Сроки уплаты налога. Налоговая декларация.

Тема 6: «Налог на доходы физических лиц» Понятие налога на доходы физических лиц. Налогоплательщики НДФЛ. Элементы НДФЛ. Объект налогообложения: доходы налоговых резидента и нерезидента. Виды доходов, получаемых физическим лицом от источников в РФ и за пределами РФ. Налоговые ставки. Налоговый период. Налоговая база. Расчет налоговой базы с основной ставкой налога. Особенности определения налоговой базы при получении доходов: в натуральной форме. Расчет налоговой базы в виде материальной выгоды. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные, вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ЦБ и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, вычеты при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвестиционном товариществе и профессиональные. Перенос убытков на будущее. Необлагаемые доходы. Порядок расчёта налога. Сроки уплаты налога. Налоговая декларация.

Тема 7: «Страховые взносы» Общая характеристика закона о страховых взносах. Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами. Выплаты, не относящиеся к объекту обложения страховыми взносами. Облагаемая база по страховым взносам для плательщиков, выплачивающим физическим лицам. Особенности оценки облагаемой базы по договорам авторского заказа. Стоимость страхового года. Льготы по базе страховых взносов. Расчетный период по страховым взносам. Тарифы страховых

взносов в 2015 году. Порядок уплаты страховых взносов. Порядок расчета стоимости страхового года. Порядок и сроки уплаты страховых взносов.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

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

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями, участие в решении кейсов)
- письменные (практические контрольные работы, тесты)

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Финансы и кредит [Текст] : учебник для вузов (рек.) / под ред. Т.М.Ковалвой, 2008. - 384 с.

2. Нешиной А.С. Финансы и кредит [Текст] : учебник для вузов / А. С. Нешиной. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К., 2009. - 544 с.

3. Фомичев А. Н. Риск-менеджмент [Текст] : учебник / А. Н. Фомичев. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 376 с.

Дополнительная литература

1. СГГА, Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : метод.указ. / сост. С.Н.Буровцева. - Новосибирск : СГГА, 2009. - 32 с.

2. Кантор Е. Л. Экономика предприятия [Текст] / Е.Л.Кантор, Г.А.Маховикова, В.Е.Кантор. - СПб. : Питер, 2010. - 224 с.

3. Финансы и кредит [Текст] : электронный учебник / М.Л.Дьяконова и др.; под ред. Т.М.Ковалевой, 2010. - 1 с.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Разработчик: Усова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является формирование у студента знаний об основных теориях организации, генезисе организационных форм и структур, о принципах проектирования организационных структур в условиях динамично меняющейся внешней среды бизнеса.

Задачами дисциплины (модуля) является изучение типов организаций по взаимодействию с внешней средой и человеком, а также разновидностей организационных структур и их эволюции в рыночной экономике, историю развития организаций и основных школ управления, изучавших теоретические аспекты функционирования и изменения организаций, рассмотрение теории жизненного цикла организации, анализ принципов и методов проектирования организационных структур, рассмотрение основных организационно-правовых форм предприятий в современной рыночной экономике, изучение основных разновидностей интеграции организаций, методов оценки и диагностики организационной культуры.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	<i>Знать:</i> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решения по организации управленческой деятельности;
	<i>Уметь:</i> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности; – объединять и управлять деятельностью творческих групп во время подготовки творческого проекта и гастрольной деятельности
	<i>Владеть:</i> – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.
ПК-2. Способен осуществлять работу, связанную с организацией и проведением творческих мероприятий	<i>Знать:</i> - теорию, методику социально-культурной деятельности, менеджмента; - технологии заключения контрактов и правовые основы гастрольной деятельности;
	<i>Уметь:</i> - организовать музыкально-просветительскую, воспитательную, культурно-досуговую работу, реализовать творческие проекты на технологическом и процессуальном уровнях; - организовать деятельность коллективов и организаций с учетом специфики сферы культуры и искусства, норм отечественного и международного права;
	<i>Владеть:</i> - организаторскими, управленческими, коммуникативными навыками, менеджерскими технологиями

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в четвертом семестре:

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	4	–
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Виды	Зачетные	Количество	Формы контроля

учебной работы	единицы	академических часов	(по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2		4	–
Самостоятельная работа		64		
Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Введение

«Теория организации» и ее место в системе научных знаний.

Понятие Теория организации, ее место в системе наук, предмет исследования. Индуктивный, статистический, абстрактно-аналитический, сравнительный методы Теории организации, ее функции. Исторические этапы становления Теории организации как науки. Доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная эпохи.

Раздел 1. Организационные системы.

Тема 1. Организация как система.

Понятие, функции, признаки, свойства системы. Классификация различных систем. Понятие и признаки организации. Разнообразие определений понятия «организация». Классификация организаций.

Тема 2. Социальная организация.

Понятие и виды социальных организаций. Особенности и свойства социальных систем. Гомогенные и гетерогенные социальные системы. Связи и процессы в социальных организациях. Типы отношений внутри социальной организации: линейная, колесообразная, кольцевая, звездообразная, иерархическая, штабная, матричная.

Тема 3. Хозяйственные организации и их типы.

Понятие хозяйственной организации. Их виды по форме ответственности и собственности. Основные документы хозяйственной организации. Историческая лестница формирования разных типов хозяйственных организаций. Коммерческие и некоммерческие типы организаций и особенности их функционирования. Единичные хозяйственные организации: ИП, товарищества, кооперативы, общества, государственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения. Групповые организации: ассоциации и союзы, комбинат, картель, консорциум, концерн, корнер, трест, ФПГ, холдинг.

Раздел 2. Законы организации

Тема 1. Законы организации и их приложения.

Необходимость следования определенных законов организацией. Понятие зависимости и группы зависимостей для организации (объективные и субъективные). Понятие закона. Необходимые условия притяжения зависимости статуса закона.

Тема 2. Закон синергии.

Потенциал организации и его виды (ресурсы). Количественные и качественные характеристики потенциала. Понятие синергии и ее применение в Теории организации. Сущность закона синергии. Принципы реализации закона синергии в организации. Признаки достижения синергии.

Тема 3. Закон информированности-упорядоченности.

Понятие информации в организации. Информационная среда организации как важнейший ресурс. Основные характеристики информации: объем, достоверность, ценность, насыщенность, открытость. Принцип упорядоченности информации. Сущность закона информированности-упорядоченности. Следствия из закона. Варианты реализации закона внутри организации. Основные этапы структурирования информации.

Тема 4. Закон самосохранения.

Сущность закона. Созидательные и разрушительные ресурсы организации и их соотношение. Оценка устойчивости организации путем анализа соотношений созидательных и разрушительных ресурсов. Нормативы самосохранения организации. Методы сохранения устойчивости организации: организационные и экономические.

Тема 5. Закон единства анализа и синтеза.

Понятие анализа и синтеза. Основные процедуры анализа и синтеза. Сущность закона единства анализа и синтеза, его следствия. Реализация закона в организации.

Тема 6. Закон развития.

Понятие развития, его формы и виды. Сущность закона развития и пять его принципов: инерции, самозависимости, эластичности, непрерывности, стабилизации. Реализация закона развития в организации.

Тема 7. Закон композиции-пропорциональности.

Сущность закона, его универсальность. Понятие гармонии. Три варианта реализации закона в организации. Принципы реализации закона: планирования, координирования, ограничения, стабилизации, согласования, полноты.

Тема 8. Специфические законы организации.

Состав коммуникаций в социальной организации. Законы: своеобразия, социальной гармонии, оптимальной загрузки, эффективного восприятия и запоминания, эффективного осмысления, установки, устойчивости информации, доходчивости информации.

Раздел 3. Принципы организации.

Тема 1. Принципы статической и динамической организации.

Статическая и динамическая группы этапов жизненного цикла. Понятие статической и динамической организации. Приоритеты законов а каждой из групп. Общие принципы статической и динамической организации: приоритета цели, приоритета функций над структурой, приоритета субъекта управления над объектом и другие.

Тема 2. Принципы и свойства динамической организации.

Процесс управления динамической организацией и его принципы. Свойства процесса управления динамической организацией: устойчивость - изменчивость, непрерывность-дискретность, цикличность-однократность. Принципы построения процесса управления.

Тема 3. Принципы рационализации.

Понятие рационализации и эффективность. Цели, типовые процессы и технология рационализации. Принцип рационализации и принцип последовательного подключения. Принцип всесторонности входной информации, всесторонности рекомендаций, принцип внутренней рационализации. Механизмы функционирования организационных систем (ОС). Механизм проектирования ОС, стадии и этапы создания ОС.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Теория организации» установлен в соответствии с учебным планом. В конце курса сдается зачет.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями, практические задания)
- письменные (тесты)

Итоговый зачет выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (письменных заданий, тестов), устный ответ.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) Основная литература

1. Мильнер Б. З. Теория организации: учебник для студентов высших учебных заведений / Б. З. Мильнер Москва: ИНФРА-М, 2012.
2. Смирнов Э.А. Теория организации : Учебное пособие. – Москва: ИНФРА-М, 2008.

Дополнительная литература

1. Алиев В.Г. Теория организации: Учебник. – Москва: Экономика, 2003.
2. Кузнецов Юрий Викторович Теория организации учебник для бакалавров: для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" и специальности "Финансы и кредит" / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова Москва: Юрайт, 2012.
3. Шеметов П.В. Теория организаций: курс лекций. П.В. Шеметов, С.В. Петухова. – М.: Изд-во Омега-Л, 2006.
4. Яськов Е.Ф. Теория организации : Учебное пособие. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: **Национальная электронная библиотека**

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Разработчик: Усова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является овладение студентами знаниями закономерностей становления и развития подсистемы управления человеческими ресурсами организации как важнейшего элемента системы управления организацией в целом.

Задачами дисциплины (модуля) является формирование знаний о сущности и содержании процесса управления персоналом организации и формирование понятийного аппарата управления персоналом организации. Учащиеся овладевают методами разработки управленческого решения по совершенствованию использования человеческих ресурсов организации. В ходе освоения курса формируется оценка экономической и социальной эффективности проектов совершенствования системы и процессов управления персоналом.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> - психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;

	– механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; <i>Уметь:</i> перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ПК-1. Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	<i>Знать:</i> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решения по организации управленческой деятельности; <i>Уметь:</i> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности; <i>Владеть:</i> – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.
ПК-2. Способен осуществлять работу, связанную с организацией и	<i>Знать:</i> - теорию, методику социально-культурной деятельности, менеджмента; - технологии заключения контрактов и правовые основы

проведением творческих мероприятий	гастрольной деятельности;
	<i>Уметь:</i> - организовать музыкально-просветительскую, воспитательную, культурно-досуговую работу, реализовать творческие проекты на технологическом и процессуальном уровнях; - организовать деятельность коллективов и организаций с учетом специфики сферы культуры и искусства, норм отечественного и международного права;
	<i>Владеть:</i> - организаторскими, управленческими, коммуникативными навыками, менеджерскими технологиями
ПК-3 Способен инициировать творческие проекты в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> - современный репертуар музыкальных театров и концертных площадок; – стили и направления современной академической и популярной музыки; - технологии студийной звукозаписи; - новые исполнительские технологии; - основы управления, организации и экономики в сфере культуры и искусства;
	<i>Уметь:</i> - провести анализ современного состояния рынка и определить на его основе потребность целевой аудитории в культурно-массовых мероприятиях; - разработать концепцию творческого проекта и отразить ее в бизнес-плане; - реализовать художественно-творческий замысел на основе разработанного бизнес-плана; - осуществить экспертную оценку качества и коммерческой привлекательности реализуемого проекта;
	<i>Владеть:</i> - навыками разработки бизнес-плана; - навыками использования современных методов продвижения и управления творческими проектами, такими как ивент-менеджмент, креатив-технологии; - устойчивыми базисными представлениями об истории искусства, музыкальном образовании, музыкальной литературе, теории и коммуникативной функции музыки, на основе которых оперативно и квалифицированно реагировать на изменения потребностей рынка в области культуры и искусства.
ПК-10 Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	<i>Знать:</i> – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
	<i>Уметь:</i> - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;

	<i>Владеть:</i> - психологическими навыками взаимодействия в творческом коллективе.
ПК-12. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и рекламных акций	<i>Знать:</i> - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов;
	<i>Уметь:</i> - готовить информационные материалы;
	<i>Владеть:</i> - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - стилистикой русского языка, яркой и образной письменной и устной речью;

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в пятом семестре.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	5	–
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	10	5	–
Самостоятельная работа		62		

Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные понятия. Эволюция и современные тенденции кадрового менеджмента. Философия и концепция управления трудовыми ресурсами

Базовые понятия – «организация», «управление», «человеческие ресурсы», «персонал», «система управления персоналом». Теория управления и роль человека в организации. Государственная система управления трудовыми ресурсами. Философия и концепция управления персоналом. Изменения в системе управления человеческими ресурсами и модели кадрового менеджмента. Концепции «использования трудовых ресурсов», «управления персоналом», «управления человеческими ресурсами», «управления человеком». Гуманитарная парадигма в управлении человеческими ресурсами. Традиционное управление кадрами и управление человеческими ресурсами. Изменение функций управления человеческими ресурсами в постиндустриальном обществе. Современные требования к специалистам по управлению персоналом.

Тема 2. Персонал предприятия как объект управления

Понятие и сущность персонала предприятия. Особенности человека при управлении персоналом. Общая характеристика по управлению персоналом предприятия. Особенности управления персоналом на крупном предприятии. Субъект управления. Объект управления. Система работы с персоналом. Цели, функции и организационная структура системы управления персоналом. Производственное поведение сотрудников организации. Аспекты управления персоналом. Система целей администрации по использованию персонала и условий их достижения.

Тема 3. Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием

Место науки об управлении персоналом в системе наук по управлению человеческими ресурсами. Организационная структура системы управления персоналом в предприятии. Состав функциональных подсистем в управлении персоналом и их функции в организации. Управление персоналом. Управление человеком. Управление человеческими ресурсами. Концепция использования трудовых ресурсов. Концепция управления персоналом и концепция управления человеческими ресурсами. Концепция управления человеком и организационной культурой предприятия. Командный менеджмент.

Тема 4. Принципы управления персоналом

Принципы и методы построения системы управления персоналом организации. Современные принципы и правила управления персоналом организации. Организационное воздействие на структуру управления. Распорядительное воздействие на структуру управления. Прямое воздействие. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления. Специфические принципы и особенности управления персоналом в фирмах США И Японии.

Тема 5. Функциональное разделение труда и организационная структура службы управления персоналом

Краткая история развития и эволюция функций служб кадров и трудоустройства. Методология и философия управления персоналом. Основные функции и стадии развития кадрового менеджмента в развитых странах. Кадровая политика и стратегическое управление персоналом предприятия. Организационная структура и штаты центров управления персоналом.

Тема 6. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления персоналом

Кадровый менеджмент и кадровое планирование в управлении персоналом. Информационное обеспечение управления персоналом. Классификация и состав

документации, используемой в управлении персоналом. Технические средства и оргтехника в системе управления персоналом. Нормативно-правовое обеспечение управления.

Тема 7. Анализ кадрового потенциала

Цели системы анализа и оценки персонала в организации. Альтернатива и выбор стратегии развития предприятия. Анализ внешней среды в области персонала. Анализ внутренней среды. Анализ кадрового потенциала: численность, категории, структура и движение персонала. Аттестация персонала. Выводы аттестации. Нетрадиционные подходы к оценке персонала. Система практической оценки и личностных качеств руководителя на предприятии. Категории персонала. Структура персонала. Движение персонала. Показатели по отбору персонала. Информация о персонале. Анализ рынка труда и маркетинг персонала.

Тема 8. Перемещения, работа с кадровым резервом

Система служебно-профессионального продвижения и перемещения кадров. Управление движением персонала в современных организациях. Методы сбора необходимой информации для анализа и проектирования рабочего места. Планирование и подготовка резерва кадров. Работа с кадровым резервом. Наблюдение. Интервью. Анкета. Типовая структура профессиограммы. Компоненты деятельности человека. Профессиональный отбор персонала.

Тема 9. Планирование деловой карьеры

Понятие и этапы карьеры. Планирование и развитие карьеры в современной организации. Управление деловой карьерой. Типовые модели карьеры. Профессиональная карьера. Внутриорганизационная карьера. Зарубежный опыт планирования и развития профессиональной карьеры.

Тема 10. Подбор персонала и профориентация

Планирование человеческих ресурсов и отбор персонала. Рынки рабочей силы. Форма и методы привлечения, профессионального отбора и найма персонала. Подбор кандидатов и отбор персонала в современной организации. Профориентационная работа в управлении персоналом. Обучение на рабочем месте. Обучение вне рабочего места. Организация проведения аттестации кадров. Оценочный стандарт для специалиста.

Тема 11. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала

Сущность и содержание профессионального развития и обучения персонала. Стратегия развития персонала и планирование профессионального обучения. Управление профессиональной подготовкой персонала. Выдвижение и отбор на вакантную должность.

Тема 12. Профессиональная и организационная адаптация персонала. Конфликты в коллективе

Сущность, виды и стратегии трудовой адаптации работника. Профессиональная ориентация и социальная адаптация в коллективе.

Природа и модель конфликта как процесса. Типы и причины конфликтов. Управление конфликтом. Внутриличностные методы. Межличностные методы. Структурные методы управления конфликтом. Мотивационные стратегии и методы. Природа и причины стресса. Личность руководителя и теории лидерства. Стили руководства. Принятие управленческих решений. Ситуационный подход в управлении людьми. Функциональный подход в управлении людьми.

Тема 13. Оценка эффективности управления персоналом

Роль и значение оценки результатов деятельности персонала. Экономическая оценка эффективности управления трудовыми ресурсами.

Кадровый аудит. Аудит структуры. Аудит процессов. Подсистема стимулирования труда. Экономические результаты совершенствования системы и технологии управления персоналом организации. Социальные результаты системы и технологии управления персоналом организации.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости по дисциплине «Управление персоналом» осуществляется в соответствии с системой оценки знаний студентов.

Текущий контроль предполагает:

– проверку уровня самостоятельной подготовки студента при выполнении индивидуального задания;

– опросы и дискуссии по основным моментам изучаемой темы;

– взаимооценку выступлений на семинарских занятиях.

Промежуточный контроль предусматривает:

– результаты работы на семинарских и практических занятиях;

– тестирование остаточных знаний по блокам изученного материала.

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется при проведении зачета в форме тестирования.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Блинов А.О., Василевская О.В. Искусство управления персоналом. —М.: ГЕЛАН, 2001. —С. 55-57.
2. Веснин В.Р. Управление персоналом. —М.: Юристъ, 2003. —С. 34-36, 72-73.
3. Егоршин А.П. Управление персоналом. —Н. Новгород: НИМБ, 2003. —С. 56-62, 63-67.
4. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. —М.: ИНФРА-М, 2004. —С. 22-23.
5. Лукичева Л.И. Управление персоналом. —М.: Омега-Л, 2007. —С. 22-25.
6. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. —М.: ИНФРА-М, 2008. —С. 31-36, 40-47.
7. Шекшня С.В. Управление персоналом. - М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2005. —С. 45-49.

Дополнительная литература:

1. Базаров Г.Ю. Управление персоналом. - М., 2002.
2. Борисова Е. А., Папонова Н.Е и др. Роль и действия службы персонала в условиях кризиса. Метод. издание —СПб —1999.
3. Бородин Ф.Н., Коряк Н.М. Внимание! Конфликт! —Новосибирск: Луч, 1999. — 169 с.
4. Вернер Зигерт, Лючия Ланг. Руководить без конфликтов. —М.: Экономика, 1990.
5. Виханский О.С. Человек, стратегия, организация, процесс. Учебник, - М.: МГУ, 1995 —416 с.
6. Волгин Н.А., Николаев С.В. Доходы работника и результативность производства: проблемы, реалии, перспективы. —М.: Мир, 2000. —254 с.
7. Голви У. Тимоти. Работа как внутренняя игра: Фокус, обучение, удовольствие и мобильность на рабочем месте / пер. с англ. —М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 252 с.
8. Грачев М. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации, М. —1993.
9. Демин Ю.М. Управление кадрами в кризисных ситуациях. —СПб.: Питер, 2004. — 219 с.
10. Журавлев П.В., Кулапов М.Н., Сухарев С.А. Мировой опыт в управлении персоналом. Обзор зарубежных источников. М. —1998.

11. Зайцев Г.Г. Управление кадрами на предприятии (персональный менеджмент), Л. —1992.
12. Зигерт В., Ланк Л. Руководить без конфликтов. —М. Экономика, 2002. —204 с.
13. Иванова С.В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка? —М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. —288 с.
14. Иванцевиц Дж., Лобанов А. Человеческие ресурсы управления, М. —1993.
15. Классики менеджмента / Под ред. И. Уорнера / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. -СПб.: Питер, 2001. —695 с.
16. Кочеткова А.И. Основы управления персоналом, - М., 1999.
17. Красовский Ю.Д. Управление поведением в фирме. —М.: АРИЭЛ, 1995.
18. Левина С.Ш., Турчаева Р.Ю. Практикум по курсу «Менеджмент». —Ростов н/Д.: Феникс, 2006. —115 с.
19. Магура М.И. Поиск и отбор персонала. —М., 2001
20. Майстер Дэвид. Истинный профессионализм / пер. с англ. —М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. —228 с.
21. Одегов Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала. —М., 2002
22. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. - М., 2000.
23. Управление персоналом / под ред. Б.Ю. Сербиновского, С.И. Самыгина. —М., 1999.
24. Уткин Э.А., Кочеткова А.М. Управление персоналом в малом и среднем бизнесе. —1996.
25. Цветаев В.Н. Управление персоналом. —М., 2002.

Электронные образовательные ресурсы

Иностранные базы данных

1. Архив научных журналов издательства CambridgeUniversityPress (EN) – <http://journals.cambridge.org>
2. Архивы журналов издательства SAGE Publications (EN) – <http://online.sagepub.com>
3. Электронная библиотека OECD iLibrary (EN) – <http://www.oecd-ilibrary.org>
4. ProQuest Research Library (EN) – <http://search.proquest.com>
5. EBSCO Publishing (EN) – <http://search.ebscohost.com>

Русскоязычные базы данных

1. Научная электронная библиотека (НЭБ) (RU) – <http://elibrary.ru>
2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru (RU) – <http://www.book.ru>
3. IPRbooks (RU) – <http://www.iprbookshop.ru>
4. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» (RU) – <http://www.knigafund.ru>
5. Электронно-библиотечная система РУКОНТ (RU) – <http://rucont.ru>
6. ЭБС znanium.com издательства "ИНФРА-М" (RU) – <http://www.znanium.com>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Разработчик: Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основная цель изучения дисциплины (модуля) «Введение в специальность» — ознакомление со спецификой профессии, с основами деятельности арт-менеджера, а также с исследованием проблем функционирования культуры, связанных с вопросами нахождения ее места в новой системе экономических отношений, с необходимостью учета ее особенностей и специфики в общем контексте взаимодействий рынка и государства. В связи с этим весь курс посвящен изучению важнейших понятий и принципов рыночной экономики. Данная дисциплина формирует терминологическую и понятийную базу знаний для дальнейшего освоения цикла дисциплин специализации, корреспондируя со всеми дисциплинами данного цикла.

Задачами курса являются: изучение проблем и перспектив исследования музыкального менеджмента, основ экономической теории культуры, форм и уровней экономики, методов и функций экономической теории, категорий индивидуальных потребностей, вопросов денежной экономики, основанной на индивидуальном производстве, рыночной системы с использованием наемного труда, типов рыночных структур, форм и видов собственности, особенностей государства как экономического субъекта, элементов несостоятельности рынка и «провалов государства», сфер деятельности государства и государственного сектора в рыночной экономике.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	<i>Уметь:</i> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	<i>Владеть:</i> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;

	– общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	<i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ПК-1. Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	<i>Знать:</i> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решения по организации управленческой деятельности;
	<i>Уметь:</i> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности; – объединять и управлять деятельностью творческих групп во время подготовки творческого проекта и гастрольной деятельности
	<i>Владеть:</i> – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.
ПК-8 Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории и менеджмента музыкального искусства	<i>Знать:</i> – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; – специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; – современное состояние музыкального искусства и научного знания.
	<i>Уметь:</i> – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; – выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; – критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования;

	<i>Владеть:</i> – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, - основами научного, литературного и технического редактирования; - навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 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 первом семестре.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	90	–	1
Самостоятельная работа		18		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	12	1	
Самостоятельная работа		96		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Музыкальный менеджмент: проблемы и перспективы исследования.

Социально-экономические аспекты функционирования современного искусства. Музыкальный менеджмент: определение, деятельность музыкального продюсера-академиста. Обзор научных исследований последних лет о проблемах менеджмента в академической музыке.

Тема 2. Введение в экономическую теорию культуры, Экономика как наука. Формы и уровни экономики. Методы и функции экономической теории.

«Болезнь Баумоля» («болезнь цен»). Уровни экономики. Формы экономики. Методы экономической теории. Функции экономической теории.

Тема 3. Общество: население, принципы поведения человека, законы, культура.

Численность населения; взаимозависимость численности населения и хозяйства (ограниченность ресурсов, производительность труда, рождаемость и смертность); принципы поведения человека (выбор поведения, альтернативные варианты, система предпочтений); законы (право (система законов), государство как высшая власть в обществе, хозяйственное право); культура (неформальные правила поведения, традиции, мораль и т.д.).

Тема 4. Категория индивидуальных потребностей. Производство.

Блага, антиблага, полезность. Теория индивидуальных потребностей. Кривые безразличия. Карта потребительских предпочтений. Предельная норма замещения. Дисконт. Процесс дисконтирования. Процентная ставка. Производство и производственная деятельность. Процесс труда (производство). Факторы производства. Предметы и средства труда. Орудия труда. Средства производства. Технология производства.

Тема 5. Натуральное хозяйство.

Модель с неограниченными ресурсами. Модель с ограниченными ресурсами. Модель с учетом фактора времени. Трудовые инвестиции.

Тема 6. Обмен и общественное разделение труда.

Модель «робинзонады». Чистая торговля. Обмен. натуральный обмен. Эффективность по Парето. Меновая экономика. Меновое хозяйство, основанное на разделении труда. Теория сравнительных издержек (преимуществ). Окольная трудоемкость. Алокация ресурсов. Реаллокация ресурсов. Долгосрочное (общее) равновесие экономической системы. Рыночная экономика. Внутриотраслевая конкуренция. Межотраслевая конкуренция.

Тема 7. Денежная экономика, основанная на индивидуальном производстве.

Транзакция. Деньги и их функции. Основные термины: продажа, купля, торговля, кредит, процентная ставка, рента. Особенности рынка средств производства. Отраслевые рынки. Кривая индивидуального спроса. Функция рыночного (общественного) спроса. Равновесие на отраслевом рынке.

Тема 8. Рыночная система с использованием наемного труда. Капиталистическая фирма.

Общественно-комбинированный труд. Институт найма рабочей силы. Рынок услуг рабочей силы. Капиталистическая фирма. Чистый доход. Цена производства. Максимизация прибыли. Производственная функция. Издержки. Предельный ценностный продукт труда.

Тема 9. Типы рыночных структур.

Рынок совершенной (свободной) конкуренции. Эластичная цена спроса. Совершенный рынок. Краткосрочная и долгосрочная кривые предложения. Отрасли свободной конкуренции. «Маргинальная фирма». Граница производственных возможностей. Монополия, монопольная рыночная структура. Монопсония. Естественные монополии. Конкурентная фирма. Монополистическая мощь. Национализация. Олигополия. Картелирование. Стратегическая конкуренция. Монополистическая конкуренция.

Тема 10. Неопределенность и риск. Финансовый капитал.

Отраслевые запасы. Недиверсифицируемые или системные риски. Рейтинговые агентства. Спекуляция. Срочные контракты. Акционерное предприятие. Общество с ограниченной ответственностью. Акции. Нераспределяемая прибыль. Эмиссия акций. Инвестиционная банковская деятельность. Синдицирование средств. облигации. Ценные бумаги. Финансовые инвесторы. Механизм самореализующихся пророчеств. титул собственности на капитал. Вторичный рынок акций — фондовый рынок. Инвестиционные компании. Рынок капитала. Рыночная капитализация. Финансовые пузыри. Финансовый кризис.

Тема 11. Формы и виды собственности. Организационно-правовые формы предприятий.

Частная собственность. Индивидуальная собственность. Капиталистическая частная собственность. Коллективная собственность. Кооперативная собственность. Акционерная собственность. Партнерская собственность. Общественная собственность. Государственная собственность. Собственность общественных организаций. Организационно-правовые формы: виды, особенности налогообложения.

Тема 12. Государство как экономический субъект. Несостоятельность рынка.

Институт государства. Внешние эффекты (экстерналии): позитивные и негативные. Информационная асимметрия. Структурный кризис. Мериторные блага. Теорема Коуза. Теория «оспариваемых рынков». Интернализация. Обратная селекция. Моральный риск. Низкая способность рынка к адаптации. Иррациональное поведение.

Тема 13. Сферы деятельности государства. «Провалы государства».

Государственное регулирование рыночной экономики. Поддержание конкуренции. Обеспечение общеэкономической стабильности. Социальная обеспеченность. Кризисы на микроуровне. Поддержка фундаментальной науки, образования и культуры.

Тема 14. Государственный сектор в рыночной экономике.

Понятие «государственного сектора в экономике». Публичная собственность. Коммунальная собственность. Задачи, решаемые предприятиями государственного сектора. Ценовая политика государственных предприятий. Государственное регулирование при помощи государственного сектора. Проблемы и трудности использования ГС для государственного регулирования.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Введение в специальность» установлен в соответствии с учебным планом.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями)
- письменные (практические контрольные работы, тесты)

Итоговая экзаменационная (зачетная) оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (письменных контрольных работ, тестов), устный экзаменационный ответ.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Котлер Ф. Все билеты проданы. Стратегия маркетинга исполнительских искусств / Ф. Котлер, Дж. Шефф. М., 2004.
2. Макконел К. Экономикс: Принципы, проблемы и политика / К. Макконел, С. Брю. В 2-х т. М.: Республика, 1992.
3. Пассман Д. Все о музыкальном бизнесе. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. — 420 с.
4. Сохор А. Социология и музыкальная культура. М., 1975.
5. Экономика культуры / Под общей ред. А. Я. Рубинштейна. М., 2005.

Дополнительная литература

6. Азар В. Ценообразование на услуги театрально-зрелищных предприятий // Культура и средства массовой информации: Социально-экономические проблемы. М., 1985.

7. Бункина М. Экономическая политика: Учебное пособие / М. К. Бункина, А. М. Семенов. М., 1999.
8. Выживет ли культура в условиях рынка? Сборник статей американских авторов по менеджменту некоммерческих организаций. СПб: Нотабене, 1996. — 94 с.
9. Гендлер Г. Стимулирующая роль оплаты труда в социально-культурных отраслях. М., 1988.
10. Глаголев А. Экономические отношения в художественной культуре. Т. 1—3. М., 1991—1994.
11. Гольдин Л. Космическое и земное: Размышления о месте и судьбе музыкальной классики в современном обществе. М., 1989.
12. Гордин В. Социальная политика и социальный маркетинг. СПб.: СПб УЭиФ, 1993.
13. Государственная собственность в экономике России и других стран: Вопросы истории и теории / Под ред. В. Н. Черковца. М., 2002.
14. Гринберг Р. Рациональное поведение государства. М., 2004.
15. Гринберг Р. Экономическая социодинамика / Р. С. Гринберг, А. Я. Рубинштейн. М., 2000.
16. Давыдов Ю. Искусство как социологический феномен. К характеристике эстетико-политических взглядов Платона и Аристотеля. М.: Наука, 1968.
17. Дадамян Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. М., 1982.
18. Дымникова А. Управление некоммерческими организациями культуры в рыночной экономике. Автореферат дис. ... докт. экономических наук. СПб., 2001.
19. Дюкарев Р. Социальный маркетинг для некоммерческих организаций / Р. Дюкарев, А. К. Фокс, О. Холмз, К. В. Эбнер. М., 1998. — 194 с.
20. Жданова Е. Управление и экономика в шоу-бизнесе / Е. Жданова, С. Иванов, Н. Кротова. М.: Финансы и статистика, 2003.
21. Залесский В. Комментарий к федеральному закону «О некоммерческих организациях» / В. Залесский, Р. Каллистратова. М.: Юрайт, 1998. — 260 с.
22. Зинин В. Ресурсный потенциал сферы культуры / В. Г. Зинин, Л. М. Зайцева. М., 1989.
23. Искусство XX века: Элита и массы: Сб. статей. Нижний Новгород, 2004.
24. Как просить деньги / Под ред. Д. А. Даушева и Е. А. Симонова. М.: Радуга, 1994.
25. Кеннеди Л. У. Качественный менеджмент в неприбыльной сфере. СПб, 1994. — 175 с.
26. Коммерческая и некоммерческая деятельность в социальной сфере. М., 1995.
27. Коновалов А. Маленькие секреты большого шоу-бизнеса. СПб.: Питер, 2004.
28. Кончаловский А. Победа рынка над искусством. Как маркетологи берут верх над творцами // Российская газета. 2005. 9 февраля.
29. Корзун В. «Во многом знании есть многие печали» // АЛЬМА МАТЕР (Вестник высшей школы), 1999. № 10. С. 43—50.
30. Корнеева С. Как зажигают звезды. Технологии музыкального продюсирования. СПб.: Питер, 2004.
31. Корнеева С. Музыкальный менеджмент: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — 303 с.
32. Костина Е. Творческий труд в исполнительских искусствах: Эволюция социально-экономических отношений (1960—1990-е гг.). М., 1999.
33. Кузьмин Г. Некоммерческие организации. М.: Вершина, 2005.
34. Кук П. Креатив приносит деньги. Минск: Гривцов паблишер, 2007.
35. Культура и власть: Материалы российско-американского семинара. СПб.: ИКП, 1994.
36. Культура на перепутье / По общей ред. Б. Ю. Сорочкина. М., 1994.
37. Культурная политика России: История и современность. Два взгляда на одну проблему / Отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. М., 1998.

38. Лапин Н. Трансформирующаяся Россия в социологических проектах РГНФ // Социологические исследования, 2004. № 11. С. 137—142.
39. Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного выступления. М., 2007.
40. Лурье А. С. Специфика концертной деятельности. М., 1996.
41. Лурье А. С. Управление концертным делом. М., 1998.
42. Льюис Г. Конкурсы, тендеры и предложения. Выигрывайте, используя лучший опыт. Баланс Бизнес Букс, 2007.
43. Макальская М. Некоммерческие организации в России. Создание. Права. Налоги. Учет. Отчетность / М. Макальская, Н. Пирожкова. М.: Дело и сервис, 1998.
44. Менеджмент и культура. СПб.: СПб ГАК, 1998.
45. Менеджмент и рынок: Германская модель. Учебное пособие. Перевод с нем. / Под ред. У. Рора, С. Долгова. М., 1995.
46. Меньшиков С. Новая экономика: Основы экономических знаний. Учебное пособие. М.: Международные отношения, 1999.
47. Михеева Н. Менеджмент в социально-культурной сфере / Н. Михеева, Л. Галенская. СПб., 2000.
48. Музыка и музыкант в меняющемся социокультурном пространстве. Ростов-на-Дону, 2005.
49. Музыкальное и театральное продюсирование: Российский и зарубежный опыт. Сб. статей. М., 2008.
50. Негосударственные организации сферы культуры Санкт-Петербурга. СПб., 1997.
51. О некоммерческих организациях: федер. закон от 12.01.1996 №7—ФЗ (ред. от 16.11.2011): [принят Гос. Думой 2 ноября 2011: одобр. Советом Федерац. 9 нояб. 2011 г.] // Собр. законодательства РФ. — 2011. — № 47. — Ст. 6607.
52. Основы деятельности и успеха некоммерческих организаций. М., 1995. — 133 с.
53. От идеи — к воплощению. Как и где найти деньги. Справочник по сбору средств. Подготовлен Независимой Службой Мира. М, 1995.
54. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье. Культура и культурные институты в XXI веке. М.: Классика-XXI, 2003.
55. Переверзев М. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. М.: ИНФРА-М, 2010. — 192 с.
56. Проблемы менеджмента в сфере академической музыки: Сборник статей. М.: Композитор, 2010. — 192 с.
57. Пул Д. Х. Когда менеджмент приносит деньги. СПб.: Контрфорс, 1999.
58. Путь к успеху. Пособие для неправительственных некоммерческих организаций / Под ред. Е. Алексеевой Г. Козлова и др. М.: Голубка, 1995.
59. Работать с некоммерческим сектором: Спонсорство или партнерство? СПб., 1997.
60. Рубинштейн А. Введение в экономику исполнительского искусства. М., 1991.
61. Рубинштейн А. Структура и эволюция социального интереса. М., 2003.
62. Рудич Л. Менеджмент социально-культурной сферы. Основы технологии. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996.
63. Самуэльсон П. Экономика. В 2-х т. М., 1992.
64. Слагаемые успеха некоммерческих организаций. М., 1997. — 79 с.
65. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. Перевод с англ. М.: Изд-во МГУ, 1997.
66. Стойкович Б. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг / Б. Стойкович, М. Драгичевич-Шешич. Новосибирск, 2000.
67. Столяров И. Современные методы и средства управления в отраслях культуры и искусства. М., 1983.
68. Столяров И. Управление культурой: Организационно-экономический механизм. М., 1989.

69. Суворова В. Учимся получать грант // Научные и технические библиотеки, 1999. № 7. С. 63—67.
70. Терминология российского некоммерческого сектора. М., 1996.
71. Тихонов А. Наука высшей школы — решающий фактор реформирования и повышения качества образованного комплекса России // Международное сотрудничество, 1997. № 2. С. 1—6.
72. Тульчинский Г. Менеджмент в сфере культуры / Г. Тульчинский, Е. Шекова. СПб.: Лань, 2009.
73. Тульчинский Г. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. СПб.: Лань, 2010.
74. Управление некоммерческими организациями. М., 1994.
75. Управление социальной сферой. СПб.: СПбГУЭиФ, 1998.
76. Уткин Э. История менеджмента. М.: ЭКМОС, 1997.
77. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Новости, 1991.
78. Ходов Л. Государственное регулирование национальной экономики. Учебник. М., 2003.
79. Хопкинс Брюс Р. Как создать неприбыльную организацию и управлять ею. М., 1993. — 292 с.
80. Цукер А. Единый мир музыки: Избранные статьи. Ростов-на-Дону, 2003.
81. Человек в мире художественной культуры: приобщение к искусству, процесс и управление // Б. А. Грушин, А. Я. Зись, Ю. У. Фохт-Бабушкин. М.: Наука, 1982.
82. Шекова Е. Менеджмент в сфере культуры. Опыт России и США. СПб.: Алетейя, 2006.
83. Шишкин С. Экономика и управление в сфере культуры: Поиск новых моделей. М., 1992.
84. Экономика культуры: Проблемы интенсификации / Под ред. А. Я. Рубинштейна. М., 1986.
85. Экономические аспекты культурной деятельности: Индивидуальные предпочтения и общественный интерес. В 3-х т. / Под общей ред. А. Я. Рубинштейна. СПб., 2002.
86. Экономические основы культурной деятельности. Индивидуальные предпочтения и общественные интересы. В 3 т. СПб.: Алетейя, 2002.
87. Юрьева Т. Некоммерческие организации. Экономика и управление. М., 1998.
88. Якобсон Л. Механизм хозяйствования в отраслях социально-культурной сферы. М., 1988.
89. Якобсон Л. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных финансов. М., 1996.
90. Якупов А. Музыкальная коммуникация: Проблемы теории и практики управления. Москва, Новосибирск, 1993.
91. Якупов А. Печали и радости топ-менеджера в сфере искусства (от практики к теории управления). М.: Композитор, 2007.
92. Якупов А. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. М., 1995.
93. Яхин Р. Молодым везде у нас дорога // Научный Татарстан, 2005. № 3/4. С. 99—112.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ОСНОВЫ ФАНДРЕЙЗИНГА

Разработчик: Гумерова Айсылу Тагировна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения курса «Основы фандрайзинга» является: формирование целостного представления о фандрайзинге как о практике привлечения средств на некоммерческие (творческие, социальные, исследовательские и образовательные) проекты.

Задачи: формирование профессиональных основ и комплекса знаний о принципах, подходах и технологиях фандрайзинга; овладение умениями и навыками практических приемов фанд-райзинга.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия. <i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса. <i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
ПК-2 Способен осуществлять работу, связанную с организацией и проведением творческих мероприятий	<i>Знать:</i> - теорию, методику социально-культурной деятельности, менеджмента; - технологии заключения контрактов и правовые основы гастрольной деятельности; <i>Уметь:</i> - организовать музыкально-просветительскую, воспитательную, культурно-досуговую работу, реализовать творческие проекты на технологическом и процессуальном уровнях; - организовать деятельность коллективов и организаций с учетом специфики сферы культуры и искусства, норм отечественного и международного права; <i>Владеть:</i> - организаторскими, управленческими, коммуникативными навыками, менеджерскими

	технологиями
ПК-3 Способен инициировать творческие проекты в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> - современный репертуар музыкальных театров и концертных площадок; – стили и направления современной академической и популярной музыки; - технологии студийной звукозаписи; - новые исполнительские технологии; - основы управления, организации и экономики в сфере культуры и искусства;
	<i>Уметь:</i> - провести анализ современного состояния рынка и определить на его основе потребность целевой аудитории в культурно-массовых мероприятиях; - разработать концепцию творческого проекта и отразить ее в бизнес-плане; - реализовать художественно-творческий замысел на основе разработанного бизнес-плана; - осуществить экспертную оценку качества и коммерческой привлекательности реализуемого проекта;
	<i>Владеть:</i> - навыками разработки бизнес-плана; - навыками использования современных методов продвижения и управления творческими проектами, такими как ивент-менеджмент, креатив-технологии; - устойчивыми базисными представлениями об истории искусства, музыкальном образовании, музыкальной литературе, теории и коммуникативной функции музыки, на основе которых оперативно и квалифицированно реагировать на изменения потребностей рынка в области культуры и искусства.
ПК-4 Способен оценивать сметную стоимость и коммерческий потенциал проекта в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> – основы финансового менеджмента и методы оценки финансовых рисков; - основные принципы ведения маркетинговых стратегий в зависимости от характера проекта;
	<i>Уметь:</i> – применять финансовые инструменты для проведения анализа и оценки коммерческого потенциала проекта в сфере культуры и искусства;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы по определению источников финансирования и планированию производственно-финансовой деятельности.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в пятом семестре.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	5	–
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	8	5	–
Самостоятельная работа		64		
Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Курс «Основы фандрайзинга»: цели и задачи

Сведения о целях и задачах, содержании курса «Основы фандрайзинга». Определение фандрайзинга как особой «науки». Выявление роли фандрайзинга в современной музыкальной культуре. Обоснование необходимости теоретического и практического освоения данного курса.

Тема 2. Фандрайзинг: этимология, задачи, классификация, роль в развитии науки и искусства, типы грантов

Понятие «фандрайзинг»: этимология, определение. Трактовка гранта в законодательстве Российской Федерации. Фандрайзинг и его цели, методы. История фандрайзинга, оценка роли на современном этапе.

Обзор литературы и источников по курсу.

Тема. 3. Грант как наиболее распространенная форма фандрайзинга. Грантодающие фонды.

Грант как новая для отечественной науки форма финансовой поддержки.

Термины, связанные с грантоведением: заявка, заявитель, донор, грантодатель, грантополучатель.

Критерии классификации грантов: профессиональный вид деятельности (научный грант, гранты туризму, грантовые конкурсы в образовании), статус потенциального получателя (гранты для аспирантов, для студентов, молодых ученых), источник гранта (президентский, грант правительства, грант губернатора и т.д.), география гранта (региональный, международный). Виды программ грантов с точки зрения периодичности их проведения: разовые, циклические, постоянные.

Особенности процедуры участия в конкурсе грантов.

Обзор источников информации о грантовых конкурсах.

Определение роли фондов в грантовой деятельности. Классификация фондов а) с учетом их правового статуса и источников финансирования (государственные, посреднические, частные), б) по признаку направленности финансирования (фонды широкого действия, фонды прямого действия) в) по географическому признаку (зарубежные, отечественные, местные).

Основные сферы деятельности, финансируемые фондами: образование, здравоохранение, социальные программы, развитие инфраструктуры, наука, культура,

конференции и семинары, экологические программы, общественные и религиозные движения.

Правильный выбор фонда как важнейшая составляющая успеха. Факторы, влияющие на выбор потенциальных доноров: география интересов фонда, тематика, направления финансирования, виды деятельности, тип получателей грантов, язык обращения.

Обзор фондов, финансируемых проекты в сфере искусства.

Тема 4. Виды деятельности, оплачиваемые грантами. Этапы конкурса грантов.

Основные виды деятельности, финансируемые грантовыми программами: обучение или стажировка, проведение исследований, поездки, проведение научных мероприятий (конференции, семинары, круглые столы), конкурсы проектов, временные именные стипендии. Требования, предъявляемые соискателям по каждому из направлений.

Тема 5. Этапы конкурса грантов (подготовка заявки, экспертиза заявки в фонде, заключение договора)

Основной пакет документов, необходимый для участия в конкурсе грантов: письмо, заявка, дополнительные материалы. Примерные планы подготовки документов.

Этапы участия в конкурсе и получении гранта.

Первый этап: подготовка необходимой конкурсной документации. Заявка и принципы ее написания.

Обязательное условие участия в конкурсе грантов – наличие продуманного проекта. Проект как поэтапный план действий, на которые запрашивается финансирование. Рекомендации по составлению проекта. Ориентированность на приоритеты конкретного потенциального источника финансирования.

Заявка как документ, определяющий итоги конкурса. Типы заявок: письмо-заявка, полная заявка. Обязательные компоненты, которые должны быть в заявке. Рекомендации к подготовке и оформлению заявки. Основные правила заполнения заявки.

Структура заявки: титульный лист, данные об организации, аннотация, постановка проблемы обзор литературы, цели и задачи проекта, методы и этапы реализации проекта, мониторинг проекта, ожидаемые результаты и критерии их оценки, бюджет, приложение. Содержание каждого из разделов и критерии их оценки.

Смета расходов – важнейшая часть заявочной документации. Смета расходов как документ, непосредственно связанный с финансированием проекта и требующий знания основ налогового законодательство, особенностей финансовой отчетности.

Распределение ресурсов, необходимых для выполнения проекта, в специальной табличной форме по категориям расходов, единицам измерения, стоимости каждой единицы и общего количества требуемых единиц для всего проекта. Основные статьи, выделяемые в бюджете: 1) оплата труда (расходы на постоянный штат, приглашенных консультантов и привлеченных специалистов); 2) основные прямые расходы (аренда помещения, покупка оборудования, расходные материалы, командировочные и транспортные расходы, услуги связи, переводы, публикации и т.п.); 3) косвенные расходы (оплата банковских услуг и административных расходов на разработку прошения о гранте).

Требования при составлении сметы расходов для частных и государственных фондов. Различия смет по составу статей расходов.

Маркетинговое исследование – необходимый подготовительный этап.

Смета расходов как документ, согласно которому по выполнению проекта необходимо будет предоставить фонду финансовый отчет. Рекомендации по составлению бюджета. Критерии оценки.

Второй этап: экспертиза заявки в фонде. Процесс рассмотрения заявок на финансирование грантодателями

Два обязательных этапа экспертизы заявки – проверка соответствия формальным критериям фонда и экспертная оценка. Правильное оформление как допуск к регистрации заявки.

Принципы и этапы проведения экспертной оценки. Образцы экспертных анкет. Портрет эксперта. Принципы работы экспертного совета.

Основные критерии, которыми руководствуются фонды при решении вопроса о финансировании.

Третий этап. Заключение договора с грантодателем: обязанности сторон, условия финансирования

Договор как юридический документ, отражающий права и обязанности сторон, окончательный бюджет, план получения выплат и предоставления отчетов по гранту. Руководитель проекта как главное ответственное лицо.

Порядок подписания договора. Документы, прилагаемые к договору: техническое задание, календарный план, протокол соглашения о договорной цене, смета расходов, гарантия о целевом использовании средств, перечень расходных материалов, устав организации, выписка и др. Внесение изменений в проект после получения гранта.

Поэтапное перечисление грантовых денег как условие финансового сотрудничества на договорной основе. Пакет документов, необходимый для получения второй части финансирования: акт сдачи и приемки, отчет по выполнению проекта, отзывы от учреждений, внешних по отношению к организации, в которой выполнялся проект; результаты научных исследований.

Тема 6. Отчет по гранту

Различие форм отчетности в зависимости от вида деятельности, финансируемого грантом. Два главных компонента отчетной документации: аналитический отчет о выполнении проекта, финансовый отчет.

Написание отчета как важный этап успешного сотрудничества. Правильность составления и своевременность представления - главные требования к отчету. Оценка результатов. Последствия отрицательной экспертной оценки отчета по проекту.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы фандрайзинга» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

- устные (собеседование, доклад, защита проектов)
- письменные (проверка конспектов, оформление заявочных документов).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Гармаш О.А. Менеджмент академической музыки в России: генезис явления: автореф. диссертации ... кандидата искусствоведения. Москва, 2017.
2. Зверева Т.В. Фандрайзинг для начинающих [Текст]: как искать средства на благотворительный проект. - Москва: Лепта Книга, 2016. - 197 с.
3. Каменец А.В. Экономика социокультурной сферы [Текст]: монография Москва: КноРус: Квант Медиа, 2016. 228 с.
4. Культура как стратегический ресурс: предпринимательство в культуре [Текст]: монография / под ред. И. Г. Хангельдиевой, Н. Г. Чаган. - Москва: Ruscience, 2016-. - 21 см. Т. 1 / [Оганов А. А. и др.]. - 2016. - 332 с.

5. Шевченко Д.А. Фандрайзинг образовательной организации [Текст]: учебное пособие для обучающихся по дополнительным профессиональным программам / Д. А. Шевченко. Москва: Дашков и К°, 2017. 334 с.

Дополнительная литература

1. Авдулов А.Н. Фонды поддержки науки как регулятор научно-технического развития // Социологические исследования.- 1997.- №8.- С. 126-135.
2. Александер Дж.Д., Карлсон К. Дж. Основные принципы фандрайзинга. Секреты привлечения денежных средств для неприбыльных организаций (Essential Principles for Fundraising Success: An Answer Manual for the Everyday Challenges of Raising Money). - Баланс Бизнес Букс, 2007. - 240 с.
3. Алфимов М. РФФИ. Несколько советов соискателям // Поиск, № 8, 1995.- с. 3.
4. Алфимов М., Минин В., Мирабян Л. О конкурсах, о грантах и ученых, которые их получают // Поиск, 20-26 июня, 1998.- С. 4-5.
5. Берестова Т. Ф. Соискателю грантов: методические рекомендации / Т.Ф. Берестова, И.Д. Борченко. – Челябинск, 2006. – 34 с.
6. Блинников М.С. Как просить деньги / Блинников М.С., Даушев Д.А., Симонов Е.А.- М., 2003.- 120с.
7. Браунинг Б. Гранты и тендеры для "чайников" (Grant Writing for Dummies). - Вильямс, 2007. – 448 с.
8. Бутенко И.А. О фондах и грантах (мысли успешных соискателей и некоторые факты) // Социс.- 1999.- №8.- С. 78-86.
9. Грантоведение – умение получать гранты // Научные и технические библиотеки. – М., 1997. – № 12. – С. 30-36.
10. Грантообразующие фонды и организации. – Казань, 2007.- 100 с.
11. Как получить грант или где взять деньги на безумные идеи.- Киев, 2005.- 304 с.
12. Как просить деньги. - М., «Радуга», 1994 г., под ред. Д.А. Даушева и Е.А. Симонова.
13. Котлер Ф. Все билеты проданы: стратегии маркетинга исполнительских искусств. – М., 2004. – 687 с.
14. Культура и рынок: современные тенденции. – М., 2009.- 224 с.
15. Кучерносков В. Фандрайзинг: мифы и реальность. URL: www.ngo.by/management/financing-search/information/b621116ddadf8bd5.html Дата обращения: 19.01.2019.
16. Льюис Г. Конкурсы, тендеры и предложения. Выигрывайте, используя лучший опыт (Bids, Tenders & Proposals: Winning Business Through Best Practice). - Баланс Бизнес Букс, 2007. - 314 с.
17. Мак-Илрой Э. Культура и бизнес: путеводитель по фандрайзингу – М., 2005. – 156 с.
18. Масленникова Е. Как получить грант или где взять деньги на безумные идеи. – Киев, 2005. – 304 с.
19. Мэйхен М. Пособие по составлению заявок на гранты ("A How-to Guide grant Proposals that Work"). - М., 2002. URL: http://www.sakhaopenworld.org/sd/posobiye_Mikki.shtml Дата обращения: 19.01.2019.
20. Привлечение средств от зарубежных грантодающих организаций. Составление заявки на грант – Ставрополь, 2001.
21. Пул Дж. Х. Когда менеджмент приносит деньги: Наставления учреждениям культуры всех стран.- М., 2003. – 152 с.

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 патентно-техническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

РЕКЛАМА И PR В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Разработчик: Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основной целью курса является изучение управленческих ситуаций, способов решения проблем в области рекламного производства и технологии PR в сфере музыкального искусства. Задачами курса являются: изучение методологических основ и истории развития рекламы, определение места рекламы в комплексе маркетинга и в системе маркетинговых коммуникаций, раскрытие потенциала средств распространения рекламной информации, определение подходов к организации и управлению рекламной сферой в области культуры и музыкального искусства; введение в проблемное поле PR-профессионализма, знакомство с целями, задачами, методами и содержанием PR, организацией и управлением этой деятельности, возможности анализа ее эффективности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-2 Способен осуществлять работу, связанную с организацией и проведением творческих мероприятий	<i>Знать:</i> - теорию, методику социально-культурной деятельности, менеджмента; - технологии заключения контрактов и правовые основы гастрольной деятельности;
	<i>Уметь:</i> - организовать музыкально-просветительскую, воспитательную, культурно-досуговую работу, реализовать творческие проекты на технологическом и процессуальном уровнях; - организовать деятельность коллективов и организаций с учетом специфики сферы культуры и искусства, норм отечественного и международного права;
	<i>Владеть:</i> - организаторскими, управленческими, коммуникативными навыками, менеджерскими технологиями
ПК-3 Способен инициировать творческие проекты в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> - современный репертуар музыкальных театров и концертных площадок; - стили и направления современной академической и популярной музыки; - технологии студийной звукозаписи; - новые исполнительские технологии; - основы управления, организации и экономики в

	сфере культуры и искусства; <i>Уметь:</i> - провести анализ современного состояния рынка и определить на его основе потребность целевой аудитории в культурно-массовых мероприятиях; - разработать концепцию творческого проекта и отразить ее в бизнес-плане; - реализовать художественно-творческий замысел на основе разработанного бизнес-плана; - осуществить экспертную оценку качества и коммерческой привлекательности реализуемого проекта; <i>Владеть:</i> - навыками разработки бизнес-плана; - навыками использования современных методов продвижения и управления творческими проектами, такими как ивент-менеджмент, креатив-технологии; - устойчивыми базисными представлениями об истории искусства, музыкальном образовании, музыкальной литературе, теории и коммуникативной функции музыки, на основе которых оперативно и квалифицированно реагировать на изменения потребностей рынка в области культуры и искусства.
ПК-7. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	<i>Знать:</i> - репертуар различных жанров, вокальных, инструментальных и вокально-инструментальных составов, доступный для исполнения в общеобразовательных организациях; - принципы построения концертного мероприятия с привлечением средств других видов искусств. <i>Уметь:</i> - создавать концепцию музыкального мероприятия; - взаимодействовать с преподавателями и учащимися в процессе подготовки и проведения мероприятия; - организовывать репетиционную работу; - обеспечить информацию о предстоящем мероприятии. <i>Владеть:</i> - вокальными навыками и навыками игры на музыкальном инструменте; - навыками аранжировки сочинения для различных исполнительских составов.
ПК-9. Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в социально-культурной сфере	<i>Знать:</i> – основы теории культуры, социологии и социальной психологии; – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования; <i>Уметь:</i> – осуществлять в составе группы работу по исследованию слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных

	коллективов и организаций, учебных заведений; – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде; <i>Владеть:</i> – приемами по обработке и обобщению материалов, собранных в результате практической работы;
ПК-10 Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	<i>Знать:</i> – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; <i>Уметь:</i> - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; <i>Владеть:</i> - психологическими навыками взаимодействия в творческом коллективе.
ПК-11. Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	<i>Знать:</i> – репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; – общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR; – основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации; <i>Уметь:</i> – организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; – излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR; <i>Владеть:</i> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается в третьем и четвертом семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа,	8	142	3	4

в т.ч. контроль			
Самостоятельная работа		146	
Общая трудоемкость		288	

Заочное обучение

Дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	39	6	7
Самостоятельная работа		249		
Общая трудоемкость		288		

4. Содержание дисциплины (модуля):

Раздел I. Реклама в музыкальном искусстве

Тема 1. Реклама: понятие; глобальная эволюция рекламной деятельности; особенности рекламной парадигмы в XX — нач. XXI вв.

Понятие рекламы. История, периодизация развития рекламы. Реклама в России. Эволюция рекламной парадигмы (XX — XXI вв.). Реклама в области экономических отношений. Взаимоотношения рекламы и общества. Положительное и отрицательное воздействие рекламы на общество.

Тема 2. Сущность рекламы и ее место в системе маркетинга. Целевые группы.

Ключевые признаки рекламы: затратность, безличность, односторонность, опосредованность, оригинальность. Характеристика рекламы. Роль рекламы в рыночной экономике. Асимметрия информации. Объект рекламы; предмет рекламы; мотив рекламы; цель рекламы. Основные функции рекламы: информационная, обучающая, дифференцирующая, интегрирующая, конкурентная, коммуникативная, инновационная, консервативная, статусная, имиджевая, идеологическая, эстетическая.

Место рекламы в комплексе маркетинга. Модель «маркетинг-микс», ее элементы. Эволюция концепции «маркетинг-микс». Дерево целей рекламы в системе маркетинга.

Регулирование рекламной деятельности: государственное регулирование; саморегулирование производителей рекламы; регулирование со стороны общественных организаций потребителей. Этические проблемы рекламы.

Целевые группы. Априорный метод определения целевых групп. Эмпирический метод определения целевых групп. Два типа стратегических подходов к целевым группам: стратегия концентрации и стратегия дифференциации. VALS (VALS-2) — система группирования потребителей в соответствии с психологическими и социологическими теориями.

Тема 3. Характеристика и классификация рекламы.

Объект рекламы: товары и услуги. Пять видов товара как рекламного объекта: товары для массового потребителя; товары для промышленного использования *включая сырьевые товары); заказы государственных учреждений и органов власти; заказы политических партий и общественных движений; заказы отдельных политиков и рядовых граждан (заказы от физических лиц).

Основная функция рекламы — взаимодействие с потребителем товара/услуги, содействие в формировании спроса и стимулировании сбыта товара с использованием большого числа различных методов и схем.

Видовая классификация рекламы: по типу субъекта; по типу объекта; по типу аудитории; по типу концентрации; по масштабу; по способу воздействия; по характеру воздействия; по форме воздействия; по средствам распространения; по способу размещения.

Тема 4. РКС (рекламная коммуникационная система).

Три системообразующих элемента РКС: заказчики рекламы (рекламодатель, спонсор); рекламная индустрия; получатели рекламы (рекламополучатели). Понятия «исходной информации» и «рекламного продукта». «Штатное расписание» индустрии рекламы.

Тема 5. Рекламное обеспечение позиционирования товара.

Позиционирование как процесс нахождения места в сознании целевой аудитории и создание таких образов и атрибутов торговой марки, которые наиболее выгодно отличались бы от марок конкурентов, являлись для целевого потребителя значимыми и отвечали его потребностям или потребительским ожиданиям наилучшим образом.

Ключевые стратегии позиционирования товара в целевом сегменте. Реклама обеспечения позиционирования продукции на различных этапах жизненного цикла (ЖЦ). Виды рекламы для различных продуктов (услуг).

Тема 6. Концепция бренда в рекламе.

Понятие «бренда». Форма и содержание бренда как диалектическое единство. Две категории внешней идентификации брендов: вербальная (текстовая) и визуальная. Вербальные атрибуты бренда: марочное имя, слоганы. Визуальные идентификаторы бренда: логотип/марочный знак, упаковка, персонаж бренда, фирменный стиль.

Процесс разработки марочного названия. Типы слоганов (по выполняемой миссии, по временной перспективе, по воздействию на потребителя).

Механизм формирования бренда.

Определение «имиджа», с одной стороны, как коммуникативной единицы, рассчитанной на работу с массовым сознанием, с другой — как эмоционально окрашенного образа, сложившегося в массовом сознании и имеющего характер стереотипа. Рассмотрение имиджа с позиции двух составляющих: элементы имиджа компании и его целевые аудитории.

Имиджевая стратегия как комплекс мероприятий, основанных на применении какого-либо средства распространения информации с целью формирования определенного образа компании или продукции, оказывающей влияние на поведение индивидов, целевых групп или общества в целом. Основная цель имиджевой стратегии. Целевые аудитории имиджа компании. Виды стратегий имиджа компании.

Тема 7. Основные средства распространения рекламы.

Виды каналов распространения рекламы: телевидение, пресса (газеты, журналы, справочники), наружные (уличные) средства распространения, радио, кино, интернет — *медийные*. Другие каналы распространения — почтовая реклама, внутренняя (англ. *indoor* — находящийся внутри дома) реклама, выставочные мероприятия. *Немедийные* средства рекламы: печатная реклама, сувенирная реклама, реклама на выставках и ярмарках.

Нетрадиционные каналы распространения рекламы: авиареклама, «воздушная» реклама, «космическая» реклама, спортивная реклама.

Сейлз промоуин (продвижение товара) — мероприятия по стимулированию сбыта как метод комплексного использования каналов распространения рекламы.

Тема 8. Организация рекламной деятельности: создание рекламного продукта.

Этапы создания рекламы. Процесс создания рекламного сообщения: поиск идеи; разработка рекламного текста; разработка изобразительного решения и подготовка оригинал-макета. Организация работы рекламистов по решению творческих задач: метод *эвристического мышления*; *мозговой штурм*; технология *синектики*.

Пути творческого решения рекламной задачи. Воплощение рекламной идеи (два подхода). *Рациональный творческий подход* (внушающая реклама; рекомендательная (персонифицированная) реклама; сравнительная реклама; прививающая реклама; опровергающая реклама). Эмоциональный творческий подход (жесткая реклама; мягкая реклама; юмористическая реклама; трансформирующая реклама).

Некоторые психологические аспекты рекламы. *Гештальт-психология*, ее две концепции познавательной активности:

- восприятие индивидуумом стимула как целого;
- направленность познавательного процесса индивидуума на заполнение правильной, полной системы познания.

Цели понимания, степени субъективности понимания в гештальт-психологии.

Особенности создания рекламных продуктов в зависимости от канала распространения рекламы. Особенности телевизионной рекламы. Особенности рекламы в прессе. Радиореклама. Наружная реклама. Интернет-реклама.

Производство рекламного продукта.

Тема 9. Эффективность рекламы: восприятие потребителем, пути воздействия, виды и показатели эффективности.

Мотивы, заставляющие потребителя обращаться к рекламе. Процесс восприятия рекламы потребителем — два этапа: привлечение внимания к рекламе и толкование рекламы (интерпретация).

Пути воздействия рекламы на потребителя. Первое направление — модель хорошего знакомства. Второе направление — модель, учитывающая степень вовлеченности потребителя в рекламу. Третье направление — модель уточнения правдоподобия. Факторы, влияющие на степень обработки получаемой целевой аудиторией информации рекламного сообщения. Четвертое направление — модель познавательной (когнитивной) реакции. Пятое направление — модель, использующая взаимосвязь между напоминанием и убеждением.

Борьба за внимание потребителя. Основные мотивы обращения потребителя к рекламе. Повышение уровня припоминания рекламного сообщения. Окружающая среда и потребитель, референтные группы. Степень влияния референтных групп. Отношение потребителя к рекламе, факторы.

Понятие «эффективность рекламы». Два вида эффективности рекламы: коммуникационная, экономическая. Оценка эффективности рекламы с использованием математико-статистических методов и моделей.

Тема 10. Рекламная кампания: классификация, цели, планирование.

Рекламная кампания как комплекс рекламных мероприятий, направленных на достижение конкретной маркетинговой цели в рамках маркетинговой стратегии рекламодателя. Классификация рекламных кампаний: по поставленным целям; по территориальному охвату; по интенсивности воздействия на потребителя; по периодичности использования.

Планирование рекламных кампаний по трем направлениям:

- установление целей и идентификация целевого рынка (определение целевой группы);
- разработка стратегии и тактики сообщений (разработка непосредственно самой рекламной кампании);
- разработка стратегии и тактики выбора средств рекламы.

План рекламы. Ситуационный анализ. Анализ рынка сбыта товара и его потребителя. Анализ конкуренции. Маркетинговый план.

Функции рекламных целей. Виды целей рекламной кампании: оперативные цели; поведенческие цели; множественные цели.

Поэтапный план проведения рекламной кампании.

Тема 11. Медиапланирование.

Понятие и основные показатели медиапланирования: охват рекламоносителя (медианосителя); частота воздействия рекламы на потребителя; кумулятивная частота воздействия (кривая Вундта).

Составление медиаплана: анализ текущей рекламной ситуации; общее обоснование рекламной стратегии; характеристики целевых рынков и целевых аудиторий; анализ мотивации потребителей; постановка задач кампании в измеримых величинах; рекламные обращения к различным целевым аудиториям; стратегия размещения рекламных материалов (медиамикс); бюджет кампании и прогноз реакции рынков и конкурентов.

Медиаканал (канал распространения рекламы). Характеристики каналов распространения рекламы.

Медианоситель (рекламоноситель). Качественные и количественные критерии. Медианосители глазами потребителей. Факторы, влияющие на потребителя: непредубежденность, компетентность, соответствие редакционных материалов, престижность, эмоциональное впечатление, степень заинтересованности аудитории.

Стратегия и тактика каналов распространения рекламы.

Тема 12. Рекламный бюджет.

Рекламный бюджет как основа работы рекламного агентства и рекламодателя. средние показатели эластичности рекламы. Процесс формирования рекламного бюджета: определение коммуникационных целей (повышение известности, улучшение имиджа); определение аудитории рекламных обращений (количественно и качественно); выбор стиля коммуникации и ведения кампании (интенсивный, экстенсивный); выяснение характера рекламной акции (сопровождение выхода товара на рынок, поддержка престижа, сохранение рыночной доли товара); оценка медианосителей, способных донести рекламное обращение до намеченной аудитории; вычисление затрат, при которых возможно достижение успешное достижение поставленных целей. Два порога эффективности рекламной деятельности (нижний, верхний).

Распределение рекламного бюджета (структура бюджета). Методы подсчета рекламного бюджета: «процент от объема продаж» (важность определения позиции товара на рынке); метод остаточного принципа; метод конкурентного паритета; метод «по определению доли рекламного рынка»; метод поставленных целей и задач; регрессионный метод; метод подсчетов необходимого количества контактов. Распространенный способ — увеличение суммы, потраченной на рекламу в предыдущем периоде, на показатель инфляции.

Раздел II. PR в музыкальном искусстве

Тема 13. Эволюция современного менеджмента и PR.

Основные этапы развития технологии современного менеджмента. Факторы успеха на каждом этапе. Нарастание зависимости успеха дела от создания благоприятной внешней социальной среды фирмы, мотивации персонала и специалистов, репутации первых лиц и т.д. Требования к современному менеджеру.

Возникновение и развитие PR. PR и политика. PR и шоу-бизнес. PR как технология менеджмента и предпринимательства конца XX начала XXI веков. PR и информационные технологии менеджмента. PR и социально-культурная сфера.

Тема 14. Функциональное содержание и особенности PR.

Цели и задачи PR. Достижение гармонии (общности интересов) фирмы и ее социальной среды. PR и управление внешним и внутрифирменным сопротивлением. Формирование образа фирмы и ее первых лиц как «хороших членов общества». Достижение взаимопонимания фирмы и социальной среды. Разъяснение намерений и возможностей фирмы. Социальная среда фирмы и приоритетные целевые группы PR.

Формирование круга друзей фирмы. Изучение и формирование общественного мнения, слухов. PR-работа с персоналом. Отличие PR от пропаганды. PR и реклама: отличия и источники финансирования. PR и некоммерческий маркетинг. PR и этика современного бизнеса. «Черный пиар». Три основные модели PR и состояние социальной среды.

Тема 15. Социальная среда, контактные и целевые группы PR.

Социальная среда фирмы и направления PR. Компоненты социальной среды как адресаты PR (целевые и контактные группы PR). Рыночная среда фирмы (потребители и клиенты, партнеры, инвесторы и кредиторы, конкуренты, консультанты и др.). Органы власти как адресаты PR. Уровни власти, PR с органами законодательной (представительной) власти и власти исполнительной. Средства массовой информации как один из главнейших адресатов PR. Общественные организации: профсоюзы, творческие союзы, партии, движения, фонды и т.д. Население и PR фирмы. Персонал фирмы как адресат PR. Организованная преступность и анти-PR.

Тема 16. Информационное обеспечение PR.

Информационные базы данных, необходимые для обеспечения осуществления PR. Информационные материалы, связанные с обеспечением PR. Печатная продукция PR. Фоновая информация. Достоинства и ограничения различных информационных технологий. Компьютерная технология и современная оргтехника как фактор эффективности PR.

Устная речь, публичные выступления как форма PR.

Тема 17. Работа со СМИ,

Принципы отношений с журналистским корпусом. Выбор СМИ для сотрудничества. Требования к подготовке и проведению пресс-конференции: время проведения, сценарий проведения, регистрация. Ведение, раздаточные материалы, наглядные материалы. Угощение. Посещение объектов и экскурсии.

Работа со СМИ в чрезвычайной ситуации. Управление новостями (спин). Презентации. Приглашения журналистов на внутрифирменные мероприятия.

Тема 18. Устные и личные коммуникации.

Источники (причины) слухов. Стилистика (язык) слухов. Питательная среда слухов. Социальные группы. Предрасположенные к распространению слухов. Меры по профилактике слухов.

Устная речь = «голос фирмы». PR-требования к устному общению. Виды публичной речи. Вспомогательные материалы и оборудование. Подготовка выступления. Структура выступления. Общая манера речи. Общие типовые советы оратору.

Тема 19. Политическое влияние (лобби).

Интересы фирмы и политическая власть. Политика и лоббизм. Лоббирование и защита интересов фирмы. Участие в формировании и деятельности органов власти. Подготовка проектов законов и решений. Работа с электоратом. Информационное обеспечение органов власти. Организация общения представителей власти и делового мира. Зарубежный и отечественный опыт организации лоббистской деятельности. Союзы

и объединения малого и среднего бизнеса. Статус лоббистской организации. Цивилизованное лобби и коррупция. Закон о лоббистской деятельности. Лобби и политическая демократия.

Тема 20. Коммуникативные технологии социального партнерства. Спонсорство, патронаж, благотворительность.

Социально-культурное значение деловой активности (функции бизнеса в обществе). Позиционирование бизнеса в «холодном» обществе = оптимизация социальной среды бизнеса. Позиционирование бизнеса в «горячем» обществе = оптимизация бизнеса. Формы социальной ответственности, социальные инвестиции бизнеса и PR. Уровни реализации социальной ответственности бизнеса. Стадии позиционирования бизнеса в обществе.

Благотворительность и социальные инвестиции. Технологии и модели КСО — «корпоративная социальная ответственность» (традиционные СИ). Коммуникативные технологии КСО. Брендинг и КСО как корпоративные социальные коммуникации. «Уровни» социальной ответственности. Роль и значение деловой этики. Факторы развития этики и российской деловой культуры в целом. Роль государства в развитии деловой культуры РФ.

Отличия спонсорства, патронажа и благотворительности, их правовое оформление, Роль и потенциальные выгоды спонсирования. Виды деятельности, предпочитаемые для спонсорской поддержки, а также для благотворительности. Причины предпочтений. Спонсорство как взаимовыгодное сотрудничество. Требования к договору о спонсорской поддержке. Особенности и проблемы развития благотворительности в современной России. Правовые основания и рамки благотворительности. Некоммерческая (нонпрофитная) сфера как информационная и организационная структура спонсорства, патронажа и благотворительности. Элементы технологии фандрейзинга в социально-культурной сфере.

Тема 21. Организационная культура и фирменный стиль.

Понятие организационной культуры и фирменного стиля, их составляющие. Информационный дизайн как система знаков: название фирмы, аббревиатура, эмблема, шрифты. Цвета, звуковой ряд, музыкальная тема, запах. Логотип, торговая марка, бланки, конверты, сувениры и т.п. Архитектурно-планировочный дизайн: местонахождение, подъездные пути, фасад, здание, планировка. Оформительский дизайн и интерьер. Внешний вид работников: одежда, облик. Культура менеджмента и культура делового общения. Личная культура, стиль управления и репутация фирмы и ее первых лиц. Организационная культура как предпосылка, средство и результат PR-работы.

Тема 22. PR и брендинг.

Карьера термина «бренд». PR и реклама в брендинге. Семантическая структура бренда. Массовая культура. Социальные функции массовой культуры. Ценности массовой культуры. Условия возникновения и развития артефактов массовой культуры. Этапы брендинга. Взаимоподдержка брендов. Бренд как интегратор бизнеса.

Тема 23. Планирование и управление PR.

Организационное обеспечение PR. Услуги экспертов (сторонних профессионалов). Виды PR-профессионалов. Проблемы доверия PR-специалистам. Этапы выбора экспертов-консультантов. Варианты сотрудничества с экспертами (консультантами). Собственная PR-служба. Типовые работы (по контактными группам). Функции службы PR. Информационное обеспечение PR. Мониторинг общественного мнения (OUT и IN). Организационные ресурсы. Материально-техническое обеспечение PR. Требования к PR-специалистам. Требования к PR-компетентности. Содержание ежегодного отчета. Работа с

руководством. Виды планов PR-деятельности. PR-стратегии. Этапы планирования. Выбор способа коммуникации. Креативные технологии в PR. Типовой сценарный план проведения поисковой деловой игры. Условия креативности как «мышления в зеленом свете» (без ограничений и тормозов). Препятствия креативности (мышление в «красном свете»). Основные статьи бюджета проекта (сметы расходов). Информационное сопровождение реализации.

Тема 24. Оценка эффективности PR.

Обстоятельства, затрудняющие оценку эффективности работы PR-службы. Подходы к оценке эффективности PR. Виды эффективности. Уровни эффективности. Векторы анализа эффективности. Показатели результативности PR. Показатели эффективности. Конкретизация по уровням.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Реклама и PR в музыкальном искусстве» установлен в соответствии с учебным планом. Формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями)
- письменные (тесты)

Экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (письменных контрольных работ, тестов), устный ответ на зачете, устный экзаменационный ответ.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Анализ, планирование, внедрение, контроль: пер. с англ. СПб.: Питер, 1999.
2. Мудров А. Н. Основы рекламы: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М; МАГИСТР, 2012.
3. Основы рекламы: прикладные задачи и методы их решения: Учебное пособие (бакалавриат) / под ред. Д. П. Фролова, Е. Г. Попковой. М.: КНОРУС, 2017.
4. Тульчинский Г. PR в сфере культуры и образования: Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2011.
5. Тульчинский Г., Шекова Е. Маркетинг в сфере культуры: Учебное пособие. 2-е изд. СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017.
6. Ульяновский А. Реклама в сфере культуры: Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2012.

Дополнительная литература

1. Аакер Д. А. Стратегическое рыночное управление / пер. с англ.; под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2002.
2. Англо-русские термины и выражения в выставочной практике. М., 1980.
3. Англо-русский словарь рекламных терминов. М.: ВРА «Соверо», 1994.
4. Антипов К. В. Основы рекламы: учебник. М.: Дашков и К°, 2009.
5. Бабабаев А., Евдокимов Н., Иванов А. Контекстная реклама: Учебник. СПб.: Питер, 2011.
6. Блэк С. Введение в Паблик рилейшнз. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
7. Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR: учеб. пособие. М.: Фаир-пресс, 2001.

8. Бортник Е., Коротков Э., Никитаева А. Управление связями с общественностью, М.: ФБК-ПРЕСС, 2002.
9. Геращенко Л. Л. Как привлечь внимание к рекламе. М.: Диаграмма, 2006.
10. Дегтярев А. Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, композиция. М.: Фаир-пресс, 2006.
11. Дейан А. Реклама. 8-е изд. СПб.: Нева, 2003.
12. Джефкинс Ф. Реклама: учеб. пособие для вузов / пер. с англ.; под ред. Б. Л. Еремина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
13. Джоунс Дж. Ф., Кабардина С. И., Шеффер Н. И. Рекламный бизнес: деятельность рекламных агентств, создание рекламы, медиа-планирование, интегрированные коммуникации / пер. с англ. А. Ю. Заякина; под ред. Дж.Ф. Джоунса. М.: Вильямс, 2005.
14. Игнатъев Д., Бекутов А., Сарокваша Ф. Настольная энциклопедия Public Relations. М.: Альпина Паблишер, 2002.
15. Имшинецкая И. Креатив в рекламе. М.: РИП-холдинг, 2007.
16. Карпова С. В. Рекламное дело: учебник для бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013.
17. Картер Г. Эффективная реклама. Путеводитель для малого бизнеса: пер. с англ. М., 2000.
18. Катернюк А. В. Современные рекламные технологии: коммерческая реклама: учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2001.
19. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз: Теория и практика. М.: Вильямс, 2000.
20. Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. М.: ЭКСМО, 2007.
21. Количественные методы анализа в маркетинге / под ред. Т.П. Данько, И. И. Скоробогатых. СПб.: Питер, 2005.
22. Кондратьев Э., Абрамов Р. Связи с общественностью. 3-е изд. М.: Академический проект, 2005.
23. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: пер. с англ. М.; СПб.; К.: Вильямс, 2003.
24. Кузякин А. П., Семичев М. А. Реклама и PR в мировой экономике. М.: ТК Велби, 2002.
25. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы. М.: ЭКСМО, 2005.
26. Матанцев А. Н. Эффективность рекламы. М.: Дело и Сервис, 2002.
27. Медведева Е. В. Рекламная коммуникация. 2-е изд., испр. М.: Эдиториал УРСС, 2008.
28. Миллер А. Реклама: энциклопедия для всех / пер. с англ. М.: Вершина, 2003.
29. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы: учеб. пособие / науч. ред. М. В. Удальцова. М.: ИНФРА-М, 2005.
30. Мхитарян С. В. Маркетинговая информационная система. М.: ЭКСМО, 2006.
31. Овчинникова Н. Н. Рекламное дело: учеб. пособие. М.: Дашков и К, 2007.
32. Огилви Д. Огилви о рекламе / пер. с англ. А. Гостева, Т. Новиковой. М.: ЭКСМО, 2006.
33. Полукаров В. Л., Рощупкин С. Н., Кобулашвили К. А. Разработка и технологии производства рекламного продукта. М.: КНОРУС, 2006.
34. Разработка и технологии производства рекламного продукта / под ред. Л. М. Дмитриевой. Экономистъ, 2008.
35. Романов А. А., Васильев Г. А., Поляков В. А. Технологии производства рекламной продукции. М.: ИНФРА-М, 2010.
36. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров / пер. с англ. М. Бугаева [и др.]; под ред. Л. А. Волковой. 2-е изд. СПб.: Питер, 2001.
37. Роуман К. Искусство рекламы / пер. с англ. Т. Китаиной. М.: АСТ, 2007.
38. Савельева О. О. Социология рекламного воздействия. М.: РИП-холдинг, 2006.

39. Сайтэл Ф. П. Современные Паблик рилейшнз. М.: ИМИДЖ-контакт; ИНФРА-М, 2002.
40. Сендидж Ч., Фрайбургер В., Ротцол К. Реклама: теория и практика / пер. с англ. под общ. ред. Ю. Н. Иванова. М.: Сирин, 2001.
41. Сиссорс Дж., Бэрон Р. Рекламное медиапланирование. 6-е изд. СПб.: Питер, 2004.
42. Смирнова О. О. Оценка эффективности рекламной кампании: учеб. пособие для студентов. М.: МАКС Пресс, 2005.
43. Ученова В. В., Старых Н. В. История рекламы, или Метаморфозы рекламного образа: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
44. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. 7-е изд., перераб. и доп. СПб. Питер, 2008.
45. Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности: учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. М.: Оникс, 2007.
46. Феофанов О. А. Реклама: новые технологии в России. СПб.: Питер, 2004.
47. Хруцкий В. Е., Корнеева И. В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2003.
48. Ценев В. В. Психология рекламы: реклама, НЛП и 25-й кадр. М.: Речь, 2007.
49. Чумиков А., Бочаров М. Связи с общественностью. М.: Дело, 2004.
50. Чумиков А., Бочаров М., Тишкова М. PR в Интернете. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. М.: Альпина Паблицерс, 2010.
51. Шарков Ф. И. Реклама в коммуникационном процессе: учебник. М.: Дашков и Ко, 2007.
52. Шарков Ф. И., Гостенина В. И. Технологии рекламы. М.: РИП-холдинг, 2007.
53. Шмит Б. Эмпирический маркетинг: как заставить клиента чувствовать, думать, действовать, а также соотносить себя с вашей компанией / пер. с англ. К. Ткаченко. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.
54. Щепилова Г. Г., Щепилов К. В. Основы рекламы: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2013.
55. Ян В. Проведение рекламных кампаний. Стратегия. Структура. Носители. М.: Вершина, 2003.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Реализация дисциплины (модуля) 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

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-	Знать: - основные исторические этапы зарождения и развития оркестра от XVI до начала XXI века; - теорию и историю оркестровки от периода формирования до современности;

исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	- основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной оркестровки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте. <i>Уметь:</i> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным оркестровым стилям; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности. <i>Владеть:</i> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией темброво-оркестрового анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового и визуального восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания;

	– распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
	<i>Владеть:</i> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложнорядовой музыки XX века;

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 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 третьем семестре.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	3	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	6	3	–
Самостоятельная работа		102		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля).

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. И. 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 инструментовки 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.

5. 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 зачет.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями)
- письменные (тесты)

Итоговая зачетная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (участие в семинарах, выполнение тестов), устный ответ.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

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 музыкознания. 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)

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Разработчик: Арсенова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является формирование у студентов профессиональных знаний, навыков и умений в области творческого проектирования и воспитание у них соответствующих профессиональных и личностных качеств, необходимых специалистам государственных и муниципальных структур в сфере социально-культурной работы. Курс посвящен изучению развития сферы творческой индустрии в России и в мире, теоретических аспектов проектирования и особенностей его развития в России, практики создания и реализации социально-культурных проектов. В курсе раскрываются понятия проектирования, творческая индустрия, формы организации творческой деятельности, рынок культурной продукции и социально-культурных услуг, технология арт-менеджмента, диверсификация, маркетинг культурных проектов, продвижение культурных проектов, фандрейзинг, специальное событие и др.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-2. Способен осуществлять работу, связанную с организацией и проведением творческих мероприятий	<i>Знать:</i> - теорию, методику социально-культурной деятельности, менеджмента; - технологии заключения контрактов и правовые основы гастрольной деятельности;
	<i>Уметь:</i> - организовать музыкально-просветительскую, воспитательную, культурно-досуговую работу, реализовать творческие проекты на технологическом и

	процессуальном уровнях; - организовать деятельность коллективов и организаций с учетом специфики сферы культуры и искусства, норм отечественного и международного права; <i>Владеть:</i> - организаторскими, управленческими, коммуникативными навыками, менеджерскими технологиями
ПК-3. Способен инициировать творческие проекты в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> - современный репертуар музыкальных театров и концертных площадок; - стили и направления современной академической и популярной музыки; - технологии студийной звукозаписи; - новые исполнительские технологии; - основы управления, организации и экономики в сфере культуры и искусства; <i>Уметь:</i> - провести анализ современного состояния рынка и определить на его основе потребность целевой аудитории в культурно-массовых мероприятиях; - разработать концепцию творческого проекта и отразить ее в бизнес-плане; - реализовать художественно-творческий замысел на основе разработанного бизнес-плана; - осуществить экспертную оценку качества и коммерческой привлекательности реализуемого проекта; <i>Владеть:</i> - навыками разработки бизнес-плана; - навыками использования современных методов продвижения и управления творческими проектами, такими как ивент-менеджмент, креатив-технологии; - устойчивыми базисными представлениями об истории искусства, музыкальном образовании, музыкальной литературе, теории и коммуникативной функции музыки, на основе которых оперативно и квалифицированно реагировать на изменения потребностей рынка в области культуры и искусства.
ПК-7. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	<i>Знать:</i> - репертуар различных жанров, вокальных, инструментальных и вокально-инструментальных составов, доступный для исполнения в общеобразовательных организациях; - принципы построения концертного мероприятия с привлечением средств других видов искусств. <i>Уметь:</i> - создавать концепцию музыкального мероприятия; - взаимодействовать с преподавателями и учащимися в процессе подготовки и проведения мероприятия; - организовывать репетиционную работу;

	- обеспечить информацию о предстоящем мероприятии. <i>Владеть:</i> - вокальными навыками и навыками игры на музыкальном инструменте; - навыками аранжировки сочинения для различных исполнительских составов.
ПК-9. Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в социально-культурной сфере	<i>Знать:</i> – основы теории культуры, социологии и социальной психологии; – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования;
	<i>Уметь:</i> – осуществлять в составе группы работу по исследованию слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных коллективов и организаций, учебных заведений; – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;
	<i>Владеть:</i> – приемами по обработке и обобщению материалов, собранных в результате практической работы;
ПК-10. Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	<i>Знать:</i> – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
	<i>Уметь:</i> - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	<i>Владеть:</i> - психологическими навыками взаимодействия в творческом коллективе.
ПК-11. Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	<i>Знать:</i> – репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; – общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR; – основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации;
	<i>Уметь:</i> – организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; – излагать и объяснять принципы, схемы и подходы,

	образующие сущность феномена PR;
	<i>Владеть:</i> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается в третьем и четвертом семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	97	–	4
Самостоятельная работа		191		
Общая трудоемкость		288		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в седьмом и восьмом семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	13	–	4
Самостоятельная работа		275		
Общая трудоемкость		288		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в дисциплину Понятия «проектирование» и «творческая индустрия». Объекты творческой индустрии и их классификация. Рынок творческой индустрии и его особенности. Сущность, содержание и специфика современного проектирования. Функции проектирования. Особенности проектирования как системы управления в сфере творческой индустрии. Творческая индустрия как система: элементы и взаимосвязи. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 2. Искусство как форма организации творческой деятельности Роль искусства в обществе. Виды и жанры искусства и их классификация. Формы организации творческой деятельности. Историческая ретроспекция развития видов и жанров искусства и форм организации творческой деятельности. Роль форм организации творческой деятельности в развитии искусства. Факторы, влияющие на развитие форм творческой деятельности. Особенности развития форм творческой деятельности. Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности менеджера. Современные формы организации творческой деятельности и их особенности в условиях Москвы. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 3. Мировая и российская творческая индустрия Исторические этапы развития и становления мировой творческой индустрии. Предпосылки формирования мировой творческой индустрии как системы. Основные закономерности развития мировой творческой индустрии. Роль творческой индустрии в жизни общества: позитивные и негативные аспекты. Основные сегменты творческой индустрии и историческая ретроспекция их развития. Исторические аспекты развития отечественной творческой индустрии и ее современное состояние. Особенности и характерные черты развития

отечественной творческой индустрии. Творческие индустрии в современной Москве. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 4. Управленческий и производственные аспекты творческой индустрии Возникновение системы управления производственными процессами в творческой индустрии. Управленческая деятельность как субъектно-объектные отношения. Теории управленческой деятельности и их отражение в системе управления 7 в творческой индустрии. Механизмы управления в творческой индустрии. Общая характеристика продуктов деятельности в творческой индустрии. Подходы к созданию творческих продуктов. Понятие технологии в проетиваронии и ее специфика. Технологические цепочки и конвейер производства. Диверсификация продуктов деятельности в творческой индустрии. Проектная деятельность как основа производственной деятельности в сфере творческих индустрий. Управление творческими проектами. Технология проектирования. Основные этапы разработки проекта. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 5. Организационные аспекты и мотивация деятельности в творческой индустрии Общее понятие организаторской деятельности. Организационные структуры управления в творческой индустрии. Организационные отношения, организационное документирование, организационная культура творческих индустрий. Особенности организации деятельности творческой проектной группы. Понятие мотивации. Содержание мотивации и ее виды. Мотивация труда, виды и методы стимулирования трудовой деятельности. Основные концепции мотивации труда. Особенности процесса мотивации труда в творческой индустрии. Способы стимулирования творческой деятельности. Система мотивации творческого коллектива. Мотивация и проблема успеха. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 6. Механизмы финансирования в творческой индустрии Основные источники финансирования творческих индустрий. Роль государства в финансировании культуры. Мировой опыт и основные типы финансирования культуры. Фандрейзинг. Информационное обеспечение фандрейзинга. Организация и проведение фандрейзинговой кампании. Спонсорство и благотворительность. Технология работы со спонсорами. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 7. Маркетинговые коммуникации в творческой индустрии Понятие маркетинговых коммуникаций. Теории массовой коммуникации. Модели коммуникаций и коммуникационный процесс. Цели, задачи, функции, принципы маркетинговых коммуникаций. Целевая и ключевая аудитории. Элементы маркетинговых коммуникаций — реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью и паблисити, личные продажи, прямой маркетинг. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Внутренние коммуникации организации. Тенденции развития маркетинговых коммуникаций. Эффективность маркетинговой коммуникации. Особенности маркетинговых коммуникаций в социально культурной сфере города Москвы Форма проведения занятия: лекция, практическое занятие

Тема 8. Технологии сбыта в творческой индустрии 8 Понятие технологии сбыта. Сбытовая политика. Виды стратегий сбыта. Каналы распределения, товародвижения и реализации и их определение как основное содержание сбытовой политики. Особенности процесса потребления культурного и творческого продукта и их учет при выработке стратегии сбыта и формировании сбытовой политике. Цена и стоимость продуктов творческой индустрии. Особенности ценообразования в сфере творческой индустрии. Факторы, влияющие на ценообразование в творческой индустрии. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 9. Профессиональные обязанности и личностные качества менеджера Профессиональное назначение и характер деятельности менеджера. Квалификационные характеристики менеджера. Профессиональные функции и обязанности менеджера. Оценка эффективности деятельности менеджера в системе государственных и муниципальных учреждений и структур. Профессионально-важные качества и творческое

начало личности менеджера. Стратегия профессионального и личностного роста. Форма проведения: практическое занятие.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы творческого проектирования» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 семестра обучающиеся сдают экзамен.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные тесты

Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (тестов), устный экзаменационный ответ, выполнение и презентация проекта.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Андреев В.И. Саморазвитие менеджера / В.И. Андреев. М.: Дело, 2014.
2. Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре» // Ведомости съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. №46. 19.11.92.
3. Закон РФ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» //Собр. законод. РФ. № 22. 27.05.96.
4. Международно-правовые документы по вопросам культуры / Сост. проф. А.С. Запесоцкий. СПб., 1996.
5. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансировании организаций культуры и искусства // Экономическая газета. 1995. № 3.
6. 8. Закон о средствах массовой информации. М.: ПРИОР, 2002.
7. Закон Российской Федерации «Основа законодательства Российской Федерации о культуре». М.: Ось-89, 1997
8. . Клитин С.С. Эстрада. Проблемы теории, истории, методики. Л.: Искусство, 1987.
9. Как защитить интеллектуальную собственность в России. Правовое и экономическое регулирование: Справочное пособие. М.: ИНФРАМ, 1995
10. Котляр Ф. Основы маркетинга/ Пер. с англ. - М. - СПб. - Киев, 1999.

Дополнительная литература

1. Абидаева Е. Составление и реализация планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение эффективности сферы культуры / Е. Абидаева // Дом культуры. - № 6; № 7. - 2013.
2. Войтковский С.Б. Основы менеджмента и практический менеджмент в искусстве. М., 2000.
3. Галенская Л. Н. Музы и право: правовые вопросы в области культуры. М., 1991.
4. Галуцкий Г. М. Экономика культуры. М., 1991.
5. Дуликов В.З. Организационный процесс в социокультурной сфере. М.: МГУ-КИ, 2003.
6. Жарков А.Д. Технологии культурно-досуговой деятельности. М.: МГУКИ, 2000.
7. Жданова Е.И., Анчуриев А.К., Основы промоутерской деятельности в музы- кальном шоу-бизнесе: Учеб. пособие. М.: МГУКИ, 2002.
8. Жданова Е.И., Иванов С.В., Кротова Н.В. Управление и экономика шоу- бизнеса. М.: Финансы и статистика, 2003.

9. Жданова Е.И., Иванов С.В., Крытов Н.В. Менеджмент ИГУ бизнес : Уч. посо- бие. М.: МГУК, 1997.
10. Журналы: «Арт-менеджер», «Шоу-мастер», «Досуг и культура». 11. Как просить деньги на культуру / Сост. А.Г. Иксанов, А.И. Дымникова. СПб., 1995.

Электронные образовательные ресурсы

1. Арт-менеджер: журн. - URL: [http:// www.artmanager.ru](http://www.artmanager.ru).
2. Ассоциация Менеджеров Культуры (АМК) - URL: <http://www.amcult.ru>.
3. Культура, сфера культуры и менеджмент. - URL: <http://www.manageweb.ru/study-407-1.html>
4. Научная электронная библиотека - <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
5. Образовательная электронная библиотека - <http://www.knigafund.ru>
6. Университетская библиотека онлайн - <http://www.biblioclub.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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 И ТЕОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ

Разработчик: Хадеева Елена Николаевна, зав. кафедрой музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения, доцент

1. Цели и задачи дисциплины (модуля).

Целью данного курса является дать студентам культурологическое представление об исполнительстве как форме музыкальной деятельности в её соотношении с деятельностью композитора и музыкального слушателя, рассмотреть принципиальные вопросы развития исполнительского искусства, его различные исторические стадии, проанализировать сформировавшиеся в XX веке (и продолжающие формироваться и утверждаться в настоящее время) новые формы исполнительства. В результате изучения данной дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать систематизированными базовыми знаниями, умениями и навыками в обозначенной сфере, а также уметь практически их применить в процессе самостоятельной работы.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях	<i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;

развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	– теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	<i>Уметь:</i> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
ПК-10 Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	<i>Знать:</i> – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; <i>Уметь:</i> - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

	– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	<i>Владеть:</i> - психологическими навыками взаимодействия в творческом коллективе.
ПК-13 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	<i>Знать:</i> – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений.
	<i>Уметь:</i> – подбирать репертуар для определенного вида творческого коллектива.
	<i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается в третьем и четвертом семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	6	99	3	4
Самостоятельная работа		117		
Общая трудоемкость		216		

Очное обучение

Дисциплина изучается со 2 по 4 семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	6	18	2,3,4	-
Самостоятельная работа		198		
Общая трудоемкость		216		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Раздел I. Теоретические основы интерпретации.

Тема 1. Музыкальное произведение в исполнительском и слушательском опыте.

Общая характеристика музыкальной культуры, её строение, функционирование, основные компоненты, начиная с фольклора и кончая академической музыкой. Природа академической музыкальной культуры и её роль в музыкальной культуре в целом. Музыкальный профессионализм и его социокультурные функции. Диалектическое соотношение общественной музыкальной среды и музыкальной деятельности как двух неразрывно связанных и вместе с тем противоположных по месту в культуре компонентов музыкальной жизни.

Анализ природы музыкального произведения, являющегося объектом музыкальной деятельности композитора, исполнителя и слушателя. Проблема идентичности музыкального произведения, его постоянство и, с другой стороны, его постоянная изменчивость и вариантная реализация в исполнительском и слушательском опыте.

Тема 2. Понятие интерпретации. Относительность нотного текста.

Нотный текст как относительная фиксация композиторского замысла. Системы нотации. Роль фиксации музыки условными знаками (невмы, ноты) как необходимого условия возникновения исполнительского искусства, его выделения из сферы импровизационного бытования музыки. Относительные значения музыкально-исполнительских терминов.

Понятие интерпретации в музыкальной науке. Связь исполнительской интерпретации и композиторского текста, объективные и субъективные элементы интерпретации, природа множественности интерпретационных решений. Отношение композиторов к интерпретации, соотношение первоначального замысла композитора и его реализации исполнителем, оценка исполнительских интерпретаций своих произведений (А. Онеггер, М. Равель, С. Рахманинов, И. Стравинский, П. Чайковский). Важнейшие исполнительские проблемы (проникновение в замысел композитора, отношение к авторскому тексту, выразительные средства исполнительской интерпретации и их возможности). Тенденции исполнительской интерпретации музыкальных произведений в определенный исторический период. «Зона исполнительской компетенции».

Тема 3. Выразительные средства исполнительского искусства.

Интонационные основы музыки. Содержательный характер исполнительского интонирования. Соотношение исполнительских выразительных средств и музыкального текста композитора. Исполнительское интонирование: высотность, трактовка темпа, ритма. Агогика, её исторические типы, выразительная и формообразующая роль. Штрихи и артикуляция, фразировка, построение целостной музыкальной формы. Орнаментика, её эстетическое значение, различные стилевые, инструментальные и вокальные интерпретации.

Тема 4. Исполнительские стили.

Категория исполнительского стиля и факторы его формирования, соотношение исполнительского стиля и стилистики исполняемого произведения. Различные категории исполнителей. Правила декодирования текста музыкального произведения; типичные исполнительские приемы, манера игры, свойственная эпохе, в которой создано произведение. Личность исполнителя, его художественная культура, психологические аспекты исполнительского процесса. Равновесие интеллектуального и эмоционального начал, развитие способности к художественному перевоплощению.

Раздел II История исполнительского искусства

Тема 5. Исторические стили в исполнительских интерпретациях.

Средневековые образцы культовых и внекультовых форм музицирования. Преобладание коллективного музицирования. Хоровое пение а capella, развитие навыков многоголосного пения. Становление европейского инструментализма, исполнительства на органе, на инструментах лютневого и виольного семейств, на различных духовых инструментах.

Характерные черты эпохи барокко. Инструментарий барокко. Теоретические труды Ф.Кванца, Ф.Куперена, Ф.Э.Баха. Теория аффектов. Опера как часть придворного ритуала. Новые черты в постановках К.Монтеверди. Внедрение балетных дивертисментов. Неаполитанские консерватории и кастратное пение. Формирование оперных номеров.

Требования к исполнителям. Мелизматика, динамика, каденция, выбор того или иного инструмента как «зона исполнительской компетенции».

Тема 6. Классический стиль в исполнительстве.

Появление новых форм светского музицирования (музыкальные академии, оперный театр), становление певческого стиля бельканто, развитие скрипичного искусства в XVII веке. Расцвет сольного исполнительства, Появление нового типа музыканта-практика. Соединение в одном лице исполнителя и композитора. Импровизация как основа исполнительского мастерства. Применение генерал-баса и искусства орнаментики. Развитие виртуозности.

Завершение формирования симфонического оркестра, переворот в области исполнительской динамики, замена традиционных клавиров молоточковым фортепиано.

Стремление композиторов к точной записи нотного текста и фиксации исполнительских указаний. Упадок искусства импровизации.

Тема 7. Романтический стиль в исполнительстве.

Демократизация музыкальной жизни, публичные концерты и театральные представления. Разделение труда композитора и исполнителя, появление исполнителя-виртуоза, формирование нового типа исполнителя-интерпретатора, углублением интереса публики к серьезному, идейно содержательному искусству. Возникновение новых типов театрального представления — водевиля (начало века) и оперетты (середина века).

Тема 8. Стилиевое многообразие музыки конца XIX – начала XX века.

Импрессионизм и экспрессионизм в искусстве. Модерн и опера. Эстетика *Fin de siècle*. Музыкальный авангард и опера. Кризис жанра. Опер-оратория, опера-мистерия, малые формы, камерная и моноопера, опера-балет, зонг-опера.

Усложнение системы музыкально-выразительных средств. Новые формы музыкального театра и музыкальных представлений. Появление грамзаписи. Развитие современной исполнительской практики. Распространение аутентичного музыкального исполнительства, Необходимость освоения непривычных звуковых систем и выразительных средств, сложноладового и микроинтервального интонирования, несимметричной ритмики. Создание электронных музыкальных инструментов (Терменвокс, 1917; Волны Мартено, 1928) и синтезаторов, открывающих перед исполнителями новые технические и художественные возможности.

Тема 9. Исполнительское искусство XX века. Ведущие исполнительские школы. Современное исполнительское искусство.

Новые условия музицирования и новые требования к исполнителю, выдвигаемые развитием алеаторики. Использование в музыкальном исполнительстве феномена пространственной локализации звука, широкое применение стереофонических эффектов, использование возможностей современной акустической техники. Развитие инструментального театра, сочетание музыкального звучания с активизируемым визуальным рядом. Хепенинг – алеаторная акция, цель которой – способствовать раскрепощению участников данного мероприятия и дать выход их бессознательным побуждениям, обеспечить слияние искусства с течением самой жизни.

Развитие исполнительства на народных инструментах, создание народных хоров и оркестров, внедрение в музыкальную жизнь самодеятельного искусства, взаимодействие различных национальных и региональных культур, внеевропейские влияния на музыкальную жизнь Европы и Америки.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История и теория исполнительских искусств» установлен в соответствии с учебным планом. Формы промежуточной аттестации.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями)
- письменные (слуховые контрольные работы, тесты)

Зачет выставляется по итогам работы в семестре на основе представления всех заданий для самостоятельной работы.

Экзаменационная (зачетная итоговая) оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (слуховых контрольных работ, тестов), письменный анализ и сравнение интерпретаций.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература.

1. Алексеев А. История фортепианного искусства. М., 1988.
2. Алексеев А. В 2-х томах. Том 1: Музыкально-исполнительское искусство конца XIX - первой половины XX века / А.А. Алексеев. - Москва: РАМ им. Гнесиных, 1995. - 328с.
3. Гинзбург Л. История виолончельного искусства: зарубежное виолончельное искусство XIX -XX вв. М., 1978.
4. Гинзбург Л. История виолончельного искусства: русская классическая виолончельная школа. (1860-1917). М., 1965.
5. Гинзбург Л. История скрипичного искусства. Вып. 1. М., 1990.
6. Понятовский С. История альтового искусства. М., 1984.
7. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Часть 1. Л.,1973.
8. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Часть 2. Л.,1983.
9. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. Второе издание. М., 1989.
10. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. Второе издание. М., 1986.
11. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах М., 2002.
12. Имханицкий М. Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона. М., 2004.

Дополнительная литература:

1. Бычков Ю. Курс теории и истории музыкального исполнительства / Ю. Бычков //Вопросы музыкознания. Теория. История. Методика. — М.: МГИМ им. А. Г. Шнитке, 2009. — Вып. II. — С. 38-43.
2. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство / Л. Баренбойм. — Л., Музыка, 1974. — 336 с.
3. Баренбойм Л. Путь к музицированию / Л. Баренбойм, Ф. Брянская, Н. Перунова. — Л.: Советский композитор, 1981. — 184 с.
4. Гильбурд Г. Исполнительское искусство — сфера проявления художественной идеи / Г. Гильбурд. — Томск.: Издательство Томского университета, 1984. — 197 с.
5. Гинзбург Л. О музыкальном исполнительстве / Л. Гинзбург, А. Соловцов. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1954. — 311 с.

6. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве / Н. Голубовская. — М.: Музыка, 1985. — 143 с.
7. Григорьев В. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации / В. Григорьев // Музыкальное исполнительство и современность. — М.: Музыка, 1988. — Вып. 1. — С. 69-86.
8. Грум-Гржимайло Т. Музыкальное исполнительство / Т. Грум-Гржимайло. — М.: Знание, 1984. — 160с.
9. Гуренко Е. Проблемы художественной интерпретации: философский анализ / Е. Гуренко. — Новосибирск: Наука, 1982. — 256 с.
10. Ингарден Р. Музыкальное произведение и вопрос его идентичности / Р. Ингарден // Исследования по эстетике. — М.: Издательство иностранной литературы, 1962. — С. 404-568.
11. Капустин Ю. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни / Ю. Капустин. — Л., Музыка, 1985. — 160 с.
12. Коган М. У врат мастерства / М. Коган. — М.: Советский композитор, 1958. — 115 с.
13. Корыхалова Н. Интерпретация музыки / Н. Корыхалова. — Л.: Музыка, 1979. — 208 с.
14. Корыхалова Н. Музыкально-исполнительские термины/ Н. Корыхалова. — Л., 2000. — 272 с.
13. Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства / Я. Мильштейн. — М., 1983. — 266 с.
14. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия / Е. Назайкинский. — М.: Музыка, 1972. — 384 с.
15. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции / Е. Назайкинский. — М.: Музыка, 1982 — 319 с.
16. Сапонов М. Искусство импровизации / М. Сапонов. — М.: Музыка, 1982. — 77 с.
17. Скребков С. К вопросу об исполнительской трактовке музыкальных произведений / С. Скребков // Избранные статьи. — М.: Музыка, 1980. — С. 17-23.
18. Скребков С. Композитор и исполнитель / С. Скребков // Избранные статьи. — М.: Музыка, 1980. — С. 9-16.
19. Харлап М. Исполнительское искусство как эстетическая проблема / М. Харлап // Мастерство музыканта-исполнителя. — М.: Советский композитор, 1976. — Вып. 2. — С. 5-67.
20. Цыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества / Г. Цыпин — М.: Советский композитор, 1988. — Кн. 1. — 384 с.
21. Цыпин Г. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения / Г. Цыпин. — М.: Интерпракс, 1994. — 384 с.
22. Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы — Т. Чередниченко // Музыкальное исполнительство и современность. — М.: Музыка, 1988. — Вып.1. — С. 43-68.
23. Шуман Р. О музыке и музыкантах / Р. Шуман. — М.: Музыка, 1975. — Кн. 1. — 386 с.
24. Шуман Р. О музыке и музыкантах / Р. Шуман. — М.: Музыка, 1978. — Кн. 2 — 330 с.
25. Шуман Р. О музыке и музыкантах / Р. Шуман. — М.: Музыка, 1979. — Кн. 3. — 296 с.

Периодические издания

1. Музыкальная академия — сайт: icompozitor.ru
2. Музыкальная жизнь — сайт: mus-mag.ru
3. Проблемы музыкальной науки— сайт: journalpmn.com

Электронные образовательные ресурсы

1. intoclassics.net
2. forumclassica.ru
3. arsl.ru
4. sites.google.com/site/muzliteratura/

1. Ресурс: **RISM (Répertoire International des Sources Musicales)**

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: **Национальная электронная библиотека**

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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 ИСКУССТВА

Разработчик: Серегина Надежда Михайловна, зав. кафедрой музыкально-прикладных технологий, кандидат философских наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является знание истории развития мировой художественной культуры, ее основных этапов и периодизации, знакомство с выдающимися произведениями искусства различных художественных направлений и стилей, что обогащает образное, художественно-ассоциативное мышление музыкантов для будущей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины (модуля):

- способствовать развитию интеллектуального, культурного уровня, художественного кругозора, воспитанию профессиональной и социальной ответственности музыканта в самостоятельной, творческой деятельности;
- определить место курса в учебном процессе профессионального музыкального образования и его значение в художественно-творческом развитии личности;
- выделить искусство в системе культуры, показать особенности его функционирования, заложить понимание места и роли искусства в жизни общества;
- раскрыть внутреннюю связь истории искусства с различными сторонами общественной жизни, показать относительную самостоятельность его развития, самодостаточность и самоценность;
- проследить процесс исторического развития и искусства от истоков до современности;
- познакомить с основными направлениями, течениями, школами и стилями искусства, крупнейшими мастерами и выдающимися памятниками мирового искусства;
- проследить историческую динамику развития искусства, взаимодействие различных видов художественного творчества на протяжении основных эпох развития мировой художественной культуры;
- способствовать развитию навыков восприятия и осмысления произведений искусства;
- содействовать выработке у студентов критериев оценки различных направлений, течений, школ в искусстве и конкретных художественных произведений;
- формировать умение систематически и целенаправленно работать над искусствоведческими источниками и соответствующей литературой;
- содействовать овладению методологией научного анализа, в том числе междисциплинарного, отвечающей требованиям и вызовам художественно-эстетического развития современного общества.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5.	<i>Знать:</i>

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества социально-историческом, этическом философском контекстах	в	– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	и	– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;
		– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран;
		– исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;
		– национально-культурные особенности искусства различных стран;
		<i>Уметь:</i>
		– соотносить современное состояние культуры с ее историей;
		– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;
		– находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;
		– демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
		<i>Владеть:</i>
		– навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	106	–	2
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		144		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	29	–	2
Самостоятельная работа		115		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Введение в предмет: Искусство и культура. Культура и культурология. Сущность, структура и функции культуры. Основные концепции культуры. Принципы типологии культур. Историческая типология культуры. Периодизация истории развития культуры и искусства от древности до современности.

Раздел 1. Искусство древнего мира

Тема 1. Возникновение искусства в первобытном обществе.

Синкретизм сознания первобытного человека. Роль мифа в формировании картины мира. Ранние формы религии. Генезис искусства. Пещерные росписи, «палеолитические вены», зачатки архитектуры (памятники мегалита). «Звериный стиль» и его характерные черты. Скифское золото как одно из высших достижений декоративно-прикладного искусства.

Тема 2. Искусство Древнего Востока (Египет, Месопотамия).

Связь искусства Древнего Египта с заупокойным культом. Пирамиды и формы монументальной пластики. Храмовые комплексы (Карнак, Луксор). Основные черты древнеегипетского канона в скульптуре, рельефах, росписи. Сокровища гробницы Тутанхамона как шедевры прикладного творчества.

Культура и искусство Месопотамии. Мифология народов Междуречья. Эпос о Гильгамеше. Зиккурат – новый тип культового сооружения. Изображение жрецов и молящихся в фигурах «адорантов» (III тыс. до н. э.).

Вавилон в период Нового царства как единый городской ансамбль, особенности его архитектуры и декора. Дворцовое искусство персидской (иранской) империи (V в. до н. э.).

Раздел 2. Искусство античности

Тема 3. Античность и ее значение в мировой культуре.

Античность как историко-культурное понятие, истоки европейской культуры и цивилизации в отличие от Древнего Востока.

Характеристика эпохи, ее хронологические границы и периодизация. Причины расцвета культуры и искусства в эпоху античности. Особенности мировосприятия древних греков. Античность в современной культуре.

Тема 4. Мифология как почва и основа для развития искусства.

Миф как фантастическое отражение мира в образной форме. Пантеон богов в древнегреческой мифологии, олицетворяющих природу, общественные явления, различные виды деятельности, искусство. Принцип антропоморфизма. Мифология древних греков как «религия красоты» (Гегель).

Реконструкция древнегреческой мифологии в концепции А. Ф. Лосева, ее основные этапы: от хаоса к космосу, от матриархата к патриархату, от миксантропических образов к антропоморфизму. Самоотрицание мифологии с возникновением философии и христианства.

Тема 5. Основные достижения античной культуры и искусства.

Развитие философии, познания мира и человека. Образование и письменность. История возникновения Олимпийских игр. Формы государства и права. Художественные достижения древнегреческого искусства в разных видах творчества.

Тема 6. Литература античности.

Основные темы и жанры древнегреческой литературы. Эпос Гомера. Представители сольной и хоровой лирики. Особенности развития литературы Древнего Рима. Римские поэты «золотого века». Возникновение жанра сатиры. «Сатирикон» Петрония как первый сатирический роман (мениппова сатира).

Тема 7. Архитектура и скульптура Древней Греции.

Основные черты художественного мышления древних греков (эйдетичность, логика и рационализм в построении формы, персональный характер искусства). Антропоморфический, пластически-телесный стиль древнегреческой архитектуры. Типы

храмов. Ордерная система. Связь архитектуры со скульптурой. Ансамблевый принцип и размещение в окружающей природной среде.

Историческая эволюция древнегреческой скульптуры и ее высшие достижения в период классики. Памятники скульптуры эллинизма. Вазопись и глиптика (геммы) в искусстве античности.

Тема 8. Искусство Древнего Рима.

Особенности развития архитектуры и скульптуры Древнего Рима, опора на древнегреческие образцы. Новые архитектурные формы и достижения городского строительства римлян. Искусство скульптурного портрета, создание типа конной статуи. Стили настенной живописи. Краснолаковая керамика и выдувное стекло.

Развитие театрального искусства. Расцвет римской комедии в творчестве Плавта и Теренция (III – II в. до н. э.), ее влияние на театр Шекспира и Мольера.

Тема 9. Музыка в эпоху античности.

Особенности музыки в эпоху античности и ее общественное значение. Проблемы музыки в трудах древнегреческих философов. Музыкальная космология Платона. Теория «мимезиса» и «катарсиса». Лады античной музыки. Учение о «музыкальном этосе». Борьба «каноников» и «гармоников».

«Аполлоническое» и «дионисийское» начала в древнегреческом искусстве. Нравственно-воспитательная роль и обязательность музыкального воспитания.

Раздел III.

Средневековье в культуре и искусстве европейских стран

Тема 10. Возникновение христианского типа культуры в период средневековья.

Оценка роли и значения средневековья в истории культуры. Общая характеристика эпохи и историческая периодизация средневековья. Христианство как религия и взгляд на мир средневекового человека. Влияние христианства на философию, этику, искусство. Противоречия веры и разума в средневековой философии (патристика и схоластика). Этическая проблематика и ее религиозное разрешение. «Исповедь» Августина как религиозно-философский и литературный памятник эпохи.

Тема 11. Главенствующие формы жизни и творчества в эпоху средневековья.

Выделение господствующих форм жизни в работе Й. Хейзинга «Осень средневековья» – христианства, рыцарства, куртуазной любви. Культура феодального замка. Рыцарство и куртуазная любовь как явления средневековой культуры, их воплощение в литературе и искусстве. Аллегорически-символический способ мышления в эпоху средневековья.

Тема 12. Романский и готический стили искусства.

Возникновение первых общеевропейских стилей искусства в эпоху средневековья. Особенности христианского храма и его назначение. Формы романской и готической архитектуры. Стил готики в скульптуре, книжной миниатюре, прикладной эстетике.

Тема 13. Народная смеховая культура средневековья.

Идея «двоемирия» и дуализм средневекового сознания. Официальная и карнавальная культура. Народная смеховая культура как обращение к материально-телесному низу. Роль смеха как выражение изобилия, полноты жизни, его антиклерикальная направленность. Проявления народной смеховой культуры (фольклор, зрелища и представления, формы простонародной площадной речи).

Тема 14. Литература и театр в эпоху средневековья.

Основные направления и жанры средневековой литературы. Церковная (клерикальная) литература. Героический эпос, рыцарские романы, музыкально-поэтическое творчество рыцарей (трубадуров и миннезингеров), городская литература, поэзия вагантов. Театральные формы в культуре средневековья (литургическая драма, мистерия, выступления бродячих артистов).

Тема 15. Культура и искусство Византии.

Синтез античности, христианства и восточного влияния в византийской культуре. Борьба иконоборцев и иконопочитателей. Основные черты иконографического канона. Икона как культовый предмет и ее функции. Историко-культурное и художественно-эстетическое значение иконописи.

Опора на античные образцы в византийской литературе. Жанр любовного романа. Роль музыки и ее разновидности (церковная, придворная, военная).

Тема 16. Византийское зодчество и декоративно-прикладное искусство.

Формы византийского зодчества. Храм св. Софии в Константинополе как тип крестово-купольной композиции. Особенности декоративно-прикладного и ювелирного творчества. Сочетание христианской символики, мифологических образов, светских сюжетов. Богатство колорита и полихромность. Влияние «византийского стиля» на русскую культуру и искусство.

Раздел IV

Искусство Возрождения

Тема 17. Эпоха Возрождения и ее роль в развитии культуры и искусства.

Возрождение как качественный скачок в истории культуры и искусства, переход от средневековья к Новому времени. Картина мира и место в ней человека. Естественнонаучные и географические открытия. Возникновение гуманизма. Основные идеи мыслителей-гуманистов Возрождения. Формирование нового типа личности. Изменение отношения человека к природе. Появление утопических теорий (Т. Мор, Т. Кампанелла). Светский характер искусства как выражение возрожденческого гуманизма. Обращение к античному наследию.

Тема 18. Искусство Ренессанса в Италии.

Общая характеристика и периодизация искусства Возрождения в Италии. Проторенессанс и реформы Джотто. Возрождение античных традиций в архитектуре и скульптуре. Представители раннего Возрождения. Творчество выдающихся мастеров высокого Возрождения. Венецианская школа живописи. Маньеризм как распад гармонической целостности Ренессанса (нарастание субъективизма, усложненность формы, виртуозность техники письма).

Тема 19. Литература и театр эпохи Возрождения.

«Божественная комедия» Данте как литературный памятник на рубеже эпох. Литература итальянского Ренессанса. Творчество Ф. Петрарки – начало европейской поэзии Нового времени. Идеи Возрождения и гуманизма в произведениях Бокаччо.

Развитие европейской литературы в разных странах (отказ от латыни, использование народного языка). Творчество поэтов «Плеяды» во Франции. Отголоски народной смеховой культуры в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Возникновение литературного жанра эссе (М. Монтень). Ирония и сатира в «Похвале Глупости» Э. Роттердамского (Германия). Творчество Сервантеса и Лопе де Вега в Испании, Шекспира в Англии как вершина Возрождения.

Театр эпохи Возрождения в Италии. Интерес к античной драматургии, создание «комедии эрудита». Возникновение комедии дель арте и ее отличительные особенности. Обращение к «комедии масок» в зарубежном и русском театре.

Тема 20. Искусство Северного Возрождения.

Особенности развития искусства Северного Возрождения и его выдающиеся представители. Раннее Возрождение в Нидерландах. Характеристика творчества И. Босха и П. Брейгеля. Создание жанра картины-притчи на христианском и фольклорном материале. Влияние итальянского искусства, тенденции «романизации» стиля у мастеров Северного Возрождения. Творчество А. Дюрера в Германии (живопись, графика, трактаты по искусству). Соединение готики и черт ренессанса в изобразительном искусстве французского Возрождения.

Раздел V

Искусство Нового времени (17-18 вв.)

Тема 21. Классицизм как художественное направление и стиль искусства.

Исторические условия возникновения классицизма во Франции 17 в. Философский рационализм Р. Декарта как теоретическая основа классицизма. Принципы классицизма в трактате Н. Буало «Поэтическое искусство». Исторические разновидности классицизма в европейской культуре 17-18 вв. Венская музыкальная классика.

Тема 22. Искусство классицизма.

Опора на античные образцы, следование формам греко-римского искусства. Нормативность и регламентация художественного творчества.

Театр эпохи классицизма и его особенности. Творчество П. Корнеля, Ж. Расина, Ж. Б. Мольера. Литература классицизма, ее философски-дидактический характер (максимы, мысли, характеры, басни).

Классицизм в архитектуре, характерные черты стиля. Архитектурные памятники классицизма во Франции (Лувр, Версаль). Создание «регулярного» французского парка.

Античные сюжеты и образы в изобразительном искусстве. «Теория модусов» в творчестве Н. Пуссена. Жанр классического «идеального» пейзажа. Переход от классицизма к академизму.

Тема 23. Барокко и рококо в искусстве XVII-XVIII веков.

Барокко как продолжение и отрицание Ренессанса. Драматизм и противоречивость эпохи. Стилиевые признаки барокко. Возникновение стиля барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. Основные направления барочной живописи. Творчество выдающихся художников эпохи барокко (Рубенс, Рембрандт, Веласкес, Караваджо). Музыкальное барокко, его жанры и формы.

Зарождение стиля рококо в искусстве Франции XVIII века. Черты стиля рококо в живописи, скульптуре, оформлении интерьеров, садово-парковом искусстве. Стиль рококо в музыке.

Тема 24. Искусство эпохи Просвещения.

Эпоха Просвещения и идеология просветительского движения. Взгляды просветителей на искусство. Художественное творчество как выражение позиции автора, «великолепный дидактизм» искусства Просвещения. Разнообразие художественных направлений и стилей (классицизм, сентиментализм, просветительский реализм). Особенности Просвещения в разных странах и его представители в искусстве (Франция, Англия, Германия). Просвещение в России, исторические этапы его развития и национальное своеобразие. Выдающиеся деятели русского Просвещения. Формирование национальной композиторской школы. Создание первых опер, освоение жанров хоровой и камерно-инструментальной музыки как предпосылка расцвета музыкального искусства в XIX веке.

Раздел VI

Искусство XIX-XX веков

Тема 25. Романтизм в истории искусства.

Социально-исторические причины возникновения романтизма. Художественная антитеза «классицизм – романтизм». Предшественники романтизма в искусстве.

Формирование принципов романтизма в кругу йенских романтиков. Характерные черты романтического искусства. Социальная и художественная неоднородность романтизма, его особенности в разных странах. Вклад романтизма в историю культуры и открытие новых путей развития искусства XX века.

Тема 26. Реализм в искусстве и его художественные достижения.

Проблема реализма в истории искусства. Термин «реализм» в середине XIX века в творчестве Г. Курбе (выставка «Реализм» 1855 г.) и Шанфлёр (сборник статей «Реализм» 1857 г.). Сущность реалистического типа творчества: социальный анализ действительности, связь характеров и обстоятельств, типизация, отражение жизни в «формах самой жизни». Реализм как творческий метод в зарубежном и отечественном искусстве. Стилистически-художественное разнообразие реализма.

«Золотой век» русской культуры как расцвет реалистического искусства. Великие русские писатели-реалисты. Творчество художников-передвижников. Возникновение реалистического театра. Деятельность композиторов «Могучей кучки».

Динамика исторического развития реализма. Неореализм в Италии. Социалистический реализм и его художественные достижения в искусстве советского периода. Трансформация реализма под влиянием модернистских течений в искусстве XX века.

Тема 27. Модернизм в искусстве XX века.

Историко-художественная ситуация на рубеже XIX-XX веков. Теоретическое обоснование модернизма в концепциях культуры XX века. Модернизм как суммарный термин, объединяющий различные направления искусства, связанные с формотворчеством и экспериментаторством.

Основные направления модернизма, их проявление в разных видах художественного творчества (фовизм, экспрессионизм, кубизм, примитивизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм).

Появление «новой фигуративности» в искусстве 50 гг. (ready-made). Открытие пограничных зон между «искусством» и «неискусством» в теории и практике дизайна, поп-арта, соц-арта, концептуализма.

Кризис авангардизма в 70-80-е гг., ретроспективизм и «тихий хаос» стилей. Множественность художественно-стилевых ориентаций.

Тема 28. Модернизм и постмодернизм в современном искусстве.

Постмодернизм как новая культурная парадигма. Постмодернистские установки в искусстве: состояние радикальной нейтральности, художественный текст как метанарратив, интертекстуальность, «жизнь в цитатах», свобода и игра с ценностями и смыслами культуры.

Эротичность новизны и «нарциссизм» постмодерна. Крах теории «мимезиса», «катарсиса», «смерть автора» как разрушение классической модели искусства.

Проблемы и перспективы развития искусства в современной ситуации.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля:- вопросо-ответные собеседования; доклады по темам курса в ходе семинарских занятий; проверка заданных конспектов; проведение контрольных работ; написание рефератов. Формы итогового контроля: письменная контрольная работа (1-й семестр) и экзамен (2-й семестр)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Список основной литературы:

1. Азизян И.А. Диалог искусств XX века: Очерки взаимодействия искусств в культуре М.: 2008-592 с.
2. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира: учеб. пос. для вузов – М.: 2006-287 с.
3. Базен Ж. Барокко и рококо М.: 2001- 288 с. 4. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. - М.: 2006. – 559с.
5. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура. – М., СПб,2006 – 239 с.
6. Ильина Т. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник – М, 2011
7. Ильина Т. История отечественного искусства. Учебник, 5 изд. М., 2010
8. История искусства: в 2 т. М, 2011
9. Кашекова Н. Изобразительное искусство: Учебник для вузов М, 2009
10. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства: учебное пособие для вузов – М, 2006
11. Мировая художественная культура 4-х т. СПб.: 2009

12. Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. СПб, 2005– (Серия «Новая история искусства»)
13. Родькин В. Футуризм и современное визуальное искусство – М.: 2006, 256 с.
14. Ортега – и - Гассет Х. Восстание масс.- М, 2005
15. Сарабьянов Д. История русского искусства конца XIX – нач. XX вв.- М, 2001
16. Соколова М.В. Мир культуры и искусства. Учебное пособие для вузов, М, 2004
17. Степанов А. История эпохи Возрождения: Италия, XIV-XVI вв. СПб, 2005 (Серия «Новая история искусства»)
18. Шестаков В.П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII в. Изд. 2-е- М,2010
19. Штреммель К. Реализм. – М.:. 2006
20. Юренева Т.Ю. Художественные музеи Западной Европы –М.: 2007
21. Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII вв.- СПб, 2004 – (Серия «Новая история искусства»)

Список дополнительной литературы:

1. Бахтин М. М. Творчество Ф. Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
2. Бояджиев Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. Л., 1973.
3. Гомперц У. Непонятное искусство М, 2016 – 464 с. с илл.
4. Гуревич А. Я. Средневековый мир. Культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
5. Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.
6. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.,2001
7. Полевой В. М. Двадцатый век. М., 1990.
8. Соколов М. Н. Вечный ренессанс. М., 1999.
9. Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.
10. Швинглхурст Э. Сюрреалисты М, 1998

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

1. Российский общеобразовательный портал – <http://artclassic.edu.ru>
2. Сайты по истории искусства – <http://media-shoot.ru/dir/226>.
3. Сайт «История искусства» – <http://www.iskunstvo.narod.ru/6.htm>
4. Электронное учебн. пособие «История искусства» – <http://iskusstvu.ru/>
5. Всеобщая история искусства – <http://www.sno.pro1.ru/lib/ha/index.htm>; + <http://artyx.ru/>;
6. Сайт-путеводитель по истории мирового искусства – <http://www.la-fa.ru/>
7. Проект «Классика» – <http://projectclassica.ru/>
8. Интернет-энциклопедии: <http://ru.wikipedia.org>; Academic.ru; Кругосвет
9. Всемирная энциклопедия изобразит-го ис-ва – <http://www.artprojekt.ru/>
10. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. – <http://slovari.yandex.ru/>
11. Словарь терминов изобразительного ис-ва – <http://www.artdic.ru/>
12. Сайт «Мир энциклопедий» – encyclopedia.ru
13. Виртуальный музей первобытной культуры – <http://ritual.vixpo.nsu.ru/>
14. Сайт по культуре и искусству Др. Греции – <http://www.ellada.spb.ru/>
15. Сайт по античному искусству – <http://greekroman.ru/>
16. Сайты по культуре и иск-ву Др. Египта: <http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/>; <http://maat.org.ru/>; <http://ru-egypt.com/>; <http://thepyramids.org/>
17. Искусство Византии – <http://www.mirasky.h1.ru/>; <http://www.byzantium.ru/>; <http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo>;
18. Иллюстр. словарь иконописи – <http://www.nesusvet.narod.ru/ico/gloss/>
19. Сайт «Библейский сюжет» – <http://www.neofit.ru>
20. Искусство итал. Возрождения (с видеоматериалами) – <http://flourishing.ru/>.

21. Сайт «Мир Леонардо» – <http://worldleonard.h1.ru>.
22. Виртуальный музей архитектуры, скульптуры и живописи – <http://www.alleng.ru/edu/art1.htm>.
23. Виртуальный музей живописи – museum-online.ru.
24. Галерея русской классической живописи – <http://www.taralex.da.ru>
25. Русский портрет – <http://rusportrait.narod.ru> (1168 картин).
26. Русская жанровая живопись – <http://rusgenre.narod.ru> (724 картины).
27. Русский пейзаж – <http://www.ruslandscape.narod.ru> (1546 картин).
28. Галерея современной живописи (ART HIT) – <http://www.arthit.ru>
29. Сайт Российского Института Истории Искусств – www.artcenter.ru/
Музеи России, Европы и мира:
1. Сайты музеев и различных учебных материалов по истории искусства – <http://www.alleng.ru/edu/art1.htm>
2. ГМИИ имени А. С. Пушкина – <http://www.museum.ru>
3. Государственная Третьяковская галерея – <http://www.tretyakov.ru>
4. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) –
5. <http://www.rusmuseum.ru>
6. Эрмитаж – <http://www.hermitagemuseum.org>.
7. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в – <http://www.kontorakuka.ru>
8. Музеи Европы – [nearyou.ru](http://www.nearyou.ru)
9. Дрезденская картинная галерея (Германия). – <http://www.skd-dresden.de>
10. Музей истории искусств (Вена). – <http://www.khm.at>
11. Лувр (Париж). – <http://www.louvre.fr>
12. Национальная галерея (Лондон). – <http://www.nationalgallery.org.uk>
13. Музей Прадо (Мадрид). – <http://museoprado.mcu.es>
14. Галерея Уффици во Флоренции (Италия). –
15. <http://www.polomuseale.firenze.it> .
16. Египетский музей в Турине (Италия). – <http://www.museoegizio.org> .
17. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). – <http://www.metmuseum.org> .
18. Музеи Ватикана. – <http://www.christusrex.org> .

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Реализация дисциплины (модуля) «История искусства» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и необходимыми материально-техническими средствами. Используются иллюстративно-наглядный материал, показ слайдов и кинофильмов: например, «Одиссея» А. Кончаловского, «Божественная комедия» П. Гринуэя, «Ромео и Джульетта» и «Двенадцатая ночь» по Шекспиру, «Образы света в искусстве XX века» и др.

ЭСТЕТИКА

Разработчик: Серегина Надежда Михайловна, зав. кафедрой музыкально-прикладных технологий, кандидат философских наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью является освоение знаний по эстетике и теории искусства, осмысление сущности эстетического и многообразия его проявлений в разных сферах жизни, что составляет часть гуманитарной и профессиональной подготовки музыкантов разных специальностей. Задачи курса: изучение эстетического как чувственно-оценочного

восприятия и творчества по «законам красоты»; формирование отношения к искусству как особому виду человеческой деятельности в системе культуры.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	<i>Уметь:</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<i>Владеть:</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – навыками анализа различных художественных явлений, в

	которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в седьмом семестре.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	108	–	7
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		144		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	19	–	7
Самостоятельная работа		125		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Эстетика как наука

Тема 1. Возникновение эстетики, ее предмет и задачи.

Этимология и смысл понятия «эстетическое». Зарождение эстетики в эпоху античности в трудах древнегреческих философов. Выделение эстетики в самостоятельную науку А. Баумгартеном. Проблема предмета эстетики.

Связь эстетики с другими областями знания. Значение эстетической науки в формировании и развитии личности, ее место и роль в системе культуры.

Раздел 2. Эстетическое освоение человеком мира

Тема 2. Сущность эстетического и сферы его проявления

Онтологические основания эстетики. Эстетическое как способ бытия человека в мире, выражение его родовой сущности, восприятие и творчество по «законам красоты». Универсальность эстетического. Взгляды «природников» и «общественников» на происхождение и сущность эстетического. Многообразие проявлений эстетического в разных сферах культуры и видах деятельности. Соотношение эстетики и научного познания, технического творчества. Эстетика спорта, быта, предметной среды. Прикладные сферы эстетического, ДПТ и дизайн.

Искусство в мире эстетики. Роль художественного образования и воспитания в формировании эстетической культуры человека и общества.

Раздел 3. Система эстетических категорий

Тема 3. Принципы систематизации эстетических категорий

Категориальный аппарат эстетики. Категории эстетики как разновидности эстетического. Основные эстетические категории. Категории эстетического сознания. Категории искусства и художественно-творческого процесса.

Тема 4. Основные эстетические категории. Прекрасное и безобразное

Прекрасное как центральная категория эстетики, критерий эстетической оценки. Определение прекрасного в эстетике Н. Г. Чернышевского. Соотношение реального и идеального. Относительность прекрасного и «абсолютная» красота.

Прекрасное в природе, труде, сфере человеческих отношений. Связь прекрасного с практическим назначением вещей в повседневной жизни. Эстетизация предметной среды. Прекрасное и проблема самосовершенствования человека в процессе эстетического восприятия и творчества.

Безобразное как антипод прекрасного, нарушение «меры», противоречие реальности и идеала. Проявление безобразного в жизни и искусстве

Тема 5. Возвышенное и низменное

Возвышенное как высшая степень прекрасного, выход за пределы меры, «отрицательное наслаждение» (Кант). Сущность возвышенного в отношении человека к природе, связанного с бесконечностью мира и безграничностью человеческих возможностей.

Аналитика, возвышенного у И.Канта. Различие «математически» и «динамически» возвышенного. Возвышенное как выражение внутреннего мира человека, масштабные духовные явления, их воплощение в искусстве.

Низменное и безобразное. Низменное как отсутствие разумного, духовного начала. Низменное в качестве объекта неприятия или осмеяния в искусстве. Отсутствие низменного в видах художественного творчества (архитектура, ДПТ, дизайн), направленных на эстетизацию предметной среды.

Тема 6. Трагическое и комическое в жизни и в искусстве

Анализ категории «трагическое». Трагическое как результат неразрешимых противоречий, социально-исторических коллизий, проявление законов общественного развития. Рождение трагедии в искусстве. Истоки трагедии, её особенности в древнегреческом театре (Эсхил, Софокл, Эврипид). Историческая динамика проявлений трагического в разных видах искусства.

Комическое как обращение к недостаткам человека и общества. Концепция комического как «ирония истории» в процессе общественно-исторического развития. Виды комического и средства его выражения в искусстве (юмор, сатира, ирония, сарказм, гротеск). Жанры комического в литературе, театре, кино, изобразительном искусстве. Проявление комического в музыке.

Тема 7. Категории эстетического сознания

Условия эстетической ситуации. Особенности эстетического сознания и его структура. Эстетические потребности – фундамент восприятия и творчества по «законам красоты». Эстетические чувства как «умные» и одухотворенные эмоции, связанные с чувствами-теоретиками – зрением и слухом.

Проблема эстетического вкуса в истории эстетики. Антиномия эстетического вкуса в эстетике И. Канта. Эстетический идеал как образное представление о высшей степени совершенства. Социально-историческая обусловленность эстетических идеалов.

Уровни эстетического сознания: обыденное и научное, теоретически-систематизированное (учения, теории, концепции). Вклад выдающихся мыслителей в развитие эстетической науки.

Раздел 4. Эстетика как философия искусства

Тема 8. Происхождение и сущность искусства

Эстетика и искусство. Генезис искусства и различные теории его происхождения. Искусство как художественное удвоение бытия. Изоморфность искусства в структуре реальной человеческой жизнедеятельности. Полифункциональность искусства.

Тема 9. Художественный образ как выражение специфики искусства

Искусство как сфера духовно-практического освоения мира, «мышление в образах». Предмет, содержание и форма искусства.

Единство объективного и субъективного в художественном творчестве. Духовно-смысловые и предметно-материальные аспекты художественного образа. Способы художественного обобщения: идеализация и типизация. Условность как атрибутивное свойство искусства, наличие эстетической дистанции.

Тема 10. Морфология искусства

Искусство как система видов и жанров художественного творчества. Причины видового деления искусства. Принципы классификации искусств. Проблема художественного взаимодействия и синтеза искусств. Возникновение новых видов искусства на основе достижений научно-технического прогресса.

Тема 11. Роды и жанры искусства

Теоретическое обоснование деления искусства на виды, роды и жанры в трактате «Поэтика» Аристотеля. Особенности эпоса, лирики, драмы, их проявление в разных видах художественного творчества.

Уровни жанрового деления искусства. Жанр как вид художественного произведения. Принципы жанровой дифференциации в музыкальном искусстве. Установка на «чистоту» или смешение жанров в разных художественных направлениях. Историческое движение жанров в процессе развития искусства.

Раздел 5. Основные этапы истории эстетики и теория искусства XX в.

Тема 12.

Возникновение и развитие эстетической мысли в эпоху античности. Проблемы эстетики в трудах древнегреческих философов. Концепция искусства в трактате Аристотеля «Поэтика». Взгляды древнегреческих философов на роль и значение музыки.

Эстетические теории средневековья как выражение христианского типа культуры. Трактат «О музыке» Боэция и средневековые классификации музыкального искусства. Ars nova как переход к Ренессансу.

Связь теории и художественной практики в эпоху Возрождения. Трактаты по искусству Альберти, Леонардо, Микеланджело, Дюрера. Рождение оперы как синтез художественно-эстетических достижений Возрождения.

Тема 13. Эстетика Нового времени

Классицизм и его теоретическая платформа. Н. Буало «Поэтическое искусство». Эстетические принципы барокко и рококо.

Идеология Просвещения в эстетике и искусстве. Особенности Просвещения в разных странах (Франция, Англия, Германия, Россия).

Теоретическое оформление принципов романтизма в Германии (Йенская школа, гедельбергские и берлинские романтики) и Англии (У. Вордсвордт, С. Кольридж). Художественные достижения романтиков в разных видах искусства.

Тема 14. Эстетические теории XX в.

Отказ от классической модели искусства в эстетике модернизма. Концепция «дегуманизации искусства» и массовой культуры (Х. Ортега-и-Гассет «Восстание масс», В. Беньямин «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости»). Принцип негации в «Философии новой музыки» Т. Адорно.

Структурализм и постструктурализм в эстетике. «Состояние постмодерна» Ж.Ф. Лиотара. Метод «деконструкции» Ж. Деррида. Ризомный подход в исследованиях Ж. Делеза и Ф. Гваттари. Постмодернизм в эстетике и художественной практике.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

– устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах)

– письменные (контрольные работы, конспекты, рефераты).

Формы итогового контроля (экзамен)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Борев Ю. Б. Эстетика: Учебник – Ростов на Дону, 2004.
2. Никитич Л. А. Эстетика: Учебник для вузов – М., 2003.
3. Эстетика и теория искусства XX века: Учебное пособие – М., 2005

Дополнительная литература

1. Всемирная философия. XX век – М., 2004.
2. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. – М., 1962-1970.
3. Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну – М., 2005.
4. Мартынов В. Автоархеология – М., 2012
5. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс – М., 2005.
6. Синцов Е. В. Природа невыразимого в искусстве и культура – Казань, 2003.
7. Шестаков В. П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века – М., 2010.
8. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия – М., 2007.

Электронные образовательные ресурсы.

1. Российский общеобразовательный портал – <http://artclassic.edu.ru>
2. Сайты по истории искусства – <http://media-shoot.ru/dir/226>.
3. Сайт «История искусства» – <http://www.iskunstvo.narod.ru/6.htm>
4. Электронное учебн. пособие «История искусства» – <http://iskusstvu.ru/>
5. Всеобщая история искусства – <http://www.sno.pro1.ru/lib/ha/index.htm>;
<http://artyx.ru/>;
6. Сайт-путеводитель по истории мирового искусства – <http://www.la-fa.ru/>
7. Проект «Классика» – <http://projectclassica.ru/>
8. Интернет-энциклопедии: <http://ru.wikipedia.org>; Academic.ru; Кругосвет
9. Всемирная энциклопедия изобразит-го ис-ва – <http://www.artprojekt.ru/>
10. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. – <http://slovari.yandex.ru/>
11. Словарь терминов изобразительного ис-ва – <http://www.artdic.ru/>
12. Сайт «Мир энциклопедий» – encyclopedia.ru
13. Виртуальный музей первобытной культуры – <http://ritual.vixpo.nsu.ru/>
14. Сайт по культуре и искусству Др. Греции – <http://www.ellada.spb.ru/>
15. Сайт по античному искусству – <http://greekroman.ru/>
16. Сайты по культуре и иск-ву Др. Египта: <http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/>;
<http://maat.org.ru/>; <http://ru-egypt.com/>; <http://thepyramids.org/>
17. Искусство Византии – <http://www.mirasky.h1.ru/>; <http://www.byzantium.ru/>;
<http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo>;
18. Иллюстр. словарь иконописи – <http://www.nesusvet.narod.ru/ico/gloss/>
19. Сайт «Библейский сюжет» – <http://www.neofit.ru>
20. Искусство итал. Возрождения (с видеоматериалами) – <http://flourishing.ru/>.
21. Сайт «Мир Леонардо» – <http://worldleonard.h1.ru>.
22. Виртуальный музей архитектуры, скульптуры и живописи – <http://www.alleng.ru/edu/art1.htm>.
23. Виртуальный музей живописи – museum-online.ru.
24. Галерея русской классической живописи – <http://www.taralex.da.ru>
25. Русский портрет – <http://rusportrait.narod.ru> (1168 картин).
26. Русская жанровая живопись – <http://rusgenre.narod.ru> (724 картины).
27. Русский пейзаж – <http://www.ruslandscape.narod.ru> (1546 картин).
28. Галерея современной живописи (ART HIT) – <http://www.arthit.ru>
29. Сайт Российского Института Истории Искусств – www.artcenter.ru/
Музеи России, Европы и мира:

1. Сайты музеев и различных учебных материалов по истории искусства – <http://www.alleng.ru/edu/art1.htm>
2. ГМИИ имени А. С. Пушкина – <http://www.museum.ru>
3. Государственная Третьяковская галерея – <http://www.tretyakov.ru>
4. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) – <http://www.rusmuseum.ru>
5. Эрмитаж – <http://www.hermitagemuseum.org>.
6. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в – <http://www.kontorakuka.ru>
7. Музеи Европы – [nearyou.ru](http://www.nearyou.ru)
8. Дрезденская картинная галерея (Германия). – <http://www.skd-dresden.de>
9. Музей истории искусств (Вена). – <http://www.khm.at>
10. Лувр (Париж). – <http://www.louvre.fr>
11. Национальная галерея (Лондон). – <http://www.nationalgallery.org.uk>
12. Музей Прадо (Мадрид). – <http://museoprado.mcu.es>
13. Галерея Уффици во Флоренции (Италия). – <http://www.polomuseale.firenze.it> .
14. Египетский музей в Турине (Италия). – <http://www.museoegizio.org> .
15. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). – <http://www.metmuseum.org> .
16. Музеи Ватикана. – <http://www.christusrex.org>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Реализация дисциплины (модуля) 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.

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Разработчик: Абдуллин Искандер Рубинович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основной целью дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» является повышение уровня практического владения современным русским литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка, в письменной и устной его разновидностях.

Задачи курса:

- укрепить общую грамотность студентов;
- дать системное представление о литературно-языковой норме применительно к современному русскому литературному языку;
- закрепить и совершенствовать навыки владения нормами русского литературного языка;
- расширить и углубить представления о речевой системности и нормативности на речестилистическом уровне;
- помочь осознать принципы пользования языком, а также рамки и причины отступления от них в речевой практике;
- научиться строить высказывания (тексты) в научной и деловой сферах общения;
- сформировать коммуникативные компетенции специалиста;
- продолжить развитие навыков поиска и развития информации;
- повышать культуру разговорной речи, обучать речевым средствам установления и поддержания доброжелательных личных отношений;

- развить умение студентов оптимально использовать средства русского языка для продуктивного участия в процессе общения.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	<i>Знать:</i> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; <i>Уметь:</i> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета; <i>Владеть:</i> – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; <i>Уметь:</i> – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; <i>Владеть:</i> – речевым этикетом межкультурной коммуникации.
ПК-12. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью	<i>Знать:</i> - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов;

просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и рекламных акций	<i>Уметь:</i> - готовить информационные материалы;
	<i>Владеть:</i> - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - стилистикой русского языка, яркой и образной письменной и устной речью;

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 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 первом и втором семестрах.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	–
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	6	2	–
Самостоятельная работа		102		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Раздел 1. Введение в предмет «Русский язык и культура речи»

Тема 1. Специфика предмета «Русский язык и культура речи».

Русский язык в современном мире и его функции. История возникновения и развития культуры речи как науки. Понятие о культуре речи, цели и задачи предмета. Связь культуры речи с другими предметами. Компоненты предмета «Культура речи». Основные понятия предмета.

Тема 2. Основные термины и понятия культуры речи.

Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Место литературного языка в структуре общенационального языка. Понятие современного русского литературного языка. Устная и письменная разновидности литературного языка. Норма литературного языка: история формирования. Источники языковых норм. Вариативность нормы.

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи

Тема 3. Орфоэпические нормы.

Орфоэпические и акцентологические нормы. Понятие «орфоэпия» и «орфоэпическая норма». Причины нарушения орфоэпических норм. Произношение звонких и глухих согласных. Произношение групп согласных. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения слов иноязычного происхождения. Разноместность и подвижность русского ударения. Орфоэпические словари.

Тема 4. Лексические нормы.

Лексическое значение и смысл слова. Синонимия, антонимия, полисемия, омонимия и точность речи. Новые слова и трудности их употребления. Типы трансформаций лексического значения. Изменение сферы употребления слов. Сочетаемость с другими словами. Аспекты лексических норм. Нарушение лексической нормы.

Тема 5. Грамматические нормы.

Колебания в грамматическом роде имен существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение.

Раздел 3. Функциональные стили русского языка

Тема 6. Общая характеристика стилей.

Функциональные стили современного русского литературного языка. Классификация стилей. Взаимодействие функциональных стилей. Отбор языковых средств, характерных для разных стилей.

Тема 7. Научный стиль.

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сферы деятельности. Логическая схема научного текста. Текст-источник. Понятие о метатексте. Аргументация. Цитация и ссылки. Основные правила библиографического описания. Жанры научного стиля. Структура курсовых и дипломных работ. Конспект и реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. Аннотация как жанр научного стиля. Отзыв на научную статью.

Тема 8. Официально-деловой стиль.

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.

Тема 9. Публицистический стиль.

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Ораторская речь в системе функциональных стилей литературного языка. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Начало, развертывание и завершение речи. Композиция как отражение темы и содержания. Переход от текста-структуры к связному тексту. Основные виды аргументов. Словесное оформление публичного выступления. Информативность и выразительность публичной речи. Качества хорошей речи: правильность, ясность, доступность, логичность, уместность, выразительность. Риторические тропы и фигуры.

Тема 10. Разговорный стиль.

Разговорная речь как особая функциональная разновидность литературного языка. Специфика русской разговорной речи. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Понятие о разговорной норме. Жанры речевого общения. Основы мастерства беседы. Речевая ситуация, ее основные компоненты. Учет различных компонентов ситуации как необходимое условие успешности речевого акта.

Раздел 4. Изобразительно-выразительные средства речи

Тема 11. Выразительные средства лексики (тропы).

Эпитет. Метафора. Сравнение. Гипербола. Литота. Олицетворение.

Тема 12. Выразительные средства синтаксиса (фигуры речи)

Антитеза. Градация. Параллелизм. Парцелляция. Эллипсис. Парафраз.

Раздел 5. Этика речевого общения

Тема 13. Вербальные средства речевого этикета.

Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Функции речевого этикета. Ситуации и единицы речевого этикета. Этикетные речевые формулы обращения, приветствия и прощания, знакомства, просьбы, благодарности, согласия и отказа.

Тема 14. Невербальные средства общения.

Роль невербальных средств общения в коммуникации. Основные элементы невербальной коммуникации: кинесика, такесика, проксемика. Международные и национальные средства невербального общения.

Раздел 6. Основы риторики

Тема 15. Особенности устной публичной речи

Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Техника речи. Жесты и мимика. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Точность, логичность, информативность, чистота, богатство и выразительность публичной речи. Образ оратора. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Установка оратора на диалог. Способы перевода письменной речи в устную. Причины коммуникативных неудач.

Тема 16. Культура дискусивно-полемиической речи (беседа и спор).

Сущность и типы беседы. Основы ведения беседы. Роль вопроса в деловой беседе. Способы преодоления непродуктивных моделей беседы. Спор: понятие и функции. Стратегия и тактика спора как формы организации коммуникации. Логические аспекты спора. Источники рациональных аргументов. Иррациональные аргументы и особенности их использования. Уловки в споре. Социально-психологические аспекты спора. Кодекс аргументатора и кодекс оппонента. Справедливость и право в споре. Импровизация и игра в споре.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

Письменные работы, представляющие собой лексико-грамматические работы по пройденным урокам; проверка тестов, контрольных работ. Устные работы, включающие в себя - грамматические тесты; - защита рефератов.

Формы промежуточного контроля - зачёт

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Список литературы

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дон : Феникс, 2004.
2. Голуб И.Б. Риторика: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005.

3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: Логос, 2002.
4. Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л.К.Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2000.
5. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. В.И.Максимова. – М., 2002.
6. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989.
7. Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Смелкова З.С. Риторика. Учебник. – М.: Велби, 2012.
8. Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995.
9. Орфоэпический словарь (любое издание после 2000 года).
10. Розенталь Д.Э, Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М, 2005 г.
11. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 2001.

Электронные образовательные ресурсы.

12. gramota.ru/slovari/types/17_24
13. stylistics.academic.ru/16
14. <http://www.gramota.ru/> – справочно-информационный портал
15. <http://www.gramma.ru/> – культура письменной речи
16. <http://www.rusgram.narod.ru/> – Проект Института Русского Языка им. В.В.Виноградова РАН. Электронный учебник по фонетике, морфемике, синтаксису русского языка
17. <http://www.morfologija.ru/> – электронная версия Грамматического словаря русского языка А.А. Зализняка
18. <http://www.slovari.ru/> – словари по различным разделам языкознания
19. <http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vasmer> – Этимологический словарь русского языка М. Фасмера
20. <http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh> – Историко-этимологический словарь современного русского языка П.Я. Черных
21. <http://1001.ru/books/speak/> – «Учимся говорить публично». Авторский курс В. Шахиджаняна.
22. <http://www.orator.ru/P.Soper/predislovie.html> – Поль Л. Сопер. Основы искусства речи

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Профессиональная аудио- и видеоаппаратура, проектор. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Разработчик: Абдуллин Искандер Рубинович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Русская литература» – изучение образцов отечественной литературы, способствующее расширению общекультурного кругозора студента, его развитию в эстетическом, нравственном и мировоззренческом аспектах.

Задачи дисциплины (модуля):

- ознакомление с основными этапами и направлениями российской литературы;
- изучение основополагающих текстов художественных произведений;
- формирование навыков анализа литературных произведений;
- изучение базовых понятий теории литературы

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;
	<i>Уметь:</i> - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;
	<i>Владеть:</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 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 течение первого и второго семестров.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	–
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	8	2	–
Самостоятельная работа		102		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Тема 1. Литература Древней Руси

Литература Киевской Руси. Литература периода феодальной раздробленности в XII-XIV вв. Литература периода объединения Руси и образования централизованного государства (XIV – начала XVI в.) Литература периода укрепления русского централизованного государства. (XIV –XVII вв.)

Тема 2. Русская литература XVIII века

Отражение петровских реформ и победа русского оружия в литературе XVIII в. Элементы новизны и старины в новой художественной литературе, связь с литературой XVII в. Проблема барочных влияний на русскую литературу начала века. Просветительские инициативы Петра Великого, их роль для развития новой светской литературы. Формирование русского классицизма. Теоретическая поэтика русского классицизма. Теория драмы у классицистов.

Тема 3. А.С. Пушкин - первый русский поэт мирового значения

Творческий путь А.С. Пушкина. Пушкин и Державин. Освоение литературных традиций XVIII века в поэзии Пушкина. Интерес писателя к поэтике русского классицизма. Вольтер и поэтическое сознание молодого Пушкина. Петербургский период (1817-1824). Поэзия периода ссылка на юг и в Михайловское (1820-1826). Болдинская осень. Расцвет прозы Пушкина в 1830 г. Лирика 30-х годов. Эстетические взгляды А.С. Пушкина, его критика и публицистика. Пушкин и становление русского литературного языка.

Тема 4. Творчество М.Ю. Лермонтова

Ранняя лирика Лермонтова, его антикрепостнические и свободолюбивые мотивы. Романтический характер ранней поэзии. Юношеские поэмы. Кавказ и кавказский фольклор в творчестве Лермонтова. Драматургия Лермонтова. Тема потерянного поколения и романтический конфликт поэта с обществом. Развитие реализма в творчестве Лермонтова.

Тема 5. Творчество Н.В. Гоголя

Гоголь – классик русской литературы. Идейный, религиозный и художественный смысл его творчества. Сопоставление Гоголя с Пушкиным и Лермонтовым. Жанровая система Гоголя; своеобразие стиля. Национально-историческая тематика в творчестве Гоголя. Петербургские повести. Драматургия Гоголя; ее связи с традициями Фонвизина, Грибоедова, Мольера. Замысел «Мертвых душ» как «национальной поэмы». Творческий кризис писателя, утверждение его в христианстве. Эстетические взгляды Гоголя. Оценка гоголевского творчества в критике начала XX века.

Тема 6. Психологический реализм в русской литературе XIX в.

Формирование и развитие поэтики реализма в России. Приоритеты повествовательной прозы, ее жанровое разнообразие, создание произведений внесистемных жанров. Типологические разновидности реализма. Особенности психологического реализма. Его проявление в творчестве Писемского, Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и Достоевского.

Тема 7. Русская литература конца XIX- начала XX в.

Поэзия 1880-1890 гг. Писатели-народники. Поэзия «серебряного века». Символизм. Футуризм. Реалистическая проза 1910-х гг. Литература рубежа веков и периода революции 1905 года. Реалистическая литература 1890-1907 года. Новокрестьянские поэты.

Тема 8. Анализ поэтического текста на материале русских поэтов «серебряного века»

Тема 9. Русская литература первой половины XX в.

Конец XIX—начало XX века как особый период в общественной и художественной жизни России. Новые течения в русской философской мысли. Сближение литературы и философии. Новое понимание роли духовного начала в обществе. Философские и эстетические основы новых течений в литературе. Кризис символизма 1910—1922 гг. Появление новых литературных школ. Возникновение «Цеха поэтов». Особенности творчества В. Маяковского и С. Есенина. Гражданская война в творчестве А. Фадеева и

Н. Островского. Соцреализм - основной художественный метод эпохи сталинизма. Поэзия 1930-40-х гг. Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» — 1946 г.

Тема 10. Русская литература второй половины XX в.

Советская литература в эпоху хрущевской «оттепели». Лагерная проза В. Шаламова и А. Солженицына. Военная проза «шестидесятников» (Ю. Бондарев, Б. Васильев, Г. Бакланов). Литературный «застой» в период правления Л.И. Брежнева. Поэзия и литература 1970-1985 гг. Общественно-литературная ситуация к началу перестройки Горбачёва. Драматургия периода перестройки 1986—1991 гг. Публикация романов, которые стали важным общественным и литературным явлением: «Плаха» Ч. Айтматова, «Пожар» В. Распутина, «Печальный детектив» В. Астафьева. Принцип периодизации и содержание литературного процесса 1986—1996 гг. Политические дискуссии литературно-общественных и художественных журналов страны. Распад союза писателей. Реализм и постреализм.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль освоения дисциплины (модуля) «Русская литература» включает устные опросы по теме лекций, участие в дискуссиях по теме семинаров, обсуждение докладов и самостоятельных работ других студентов, письменные опросы студентов по теории и истории литературы. Форма промежуточной аттестации: зачет.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Егорова, Л. П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 2: Personalia [Электронный ресурс]: учебник / Л. П. Егорова, А.А. Фокин, И. Н. Иванова. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 935 с.
2. Егорова, Л.П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 1: Общие вопросы [Электронный ресурс]: учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 450
3. Кременцов, Л. П. Русская литература в XX веке. Обретения и утраты [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с
4. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Кулешов В.И.— Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2016. — 796 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60026>. — ЭБС «IPRbooks».
5. Смирнова, А. И. Литература русского зарубежья (1920–1990) [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Флинта, 2012. – 638 с.

Дополнительная литература

1. Герасимова, Л. Е. История отечественной литературы [Электронный ресурс]: учеб. - метод. пособие для студентов / Л. Е. Герасимова. - Электрон. дан. - Саратов: [б. и.], 2011. - 24 с.
2. История русской литературы XIX века, 40-60-е годы: Учеб. пособие для вузов по специальности "Филология" / Ассоц. вуз. филологов (АВФИЛ); В. Н. Аношкина и др.; Под ред.: В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. – 2. изд. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 505
3. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.1. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 621 с.
4. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.2. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 540 с
5. Канунникова, И. А. Русская драматургия XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. А. Канунникова. – Электрон. дан. - М.: Флинта, 2010. - 528 с. 7

6. Кулешов, В. И. История русской литературы XIX века: учеб. пособие для вузов/ В. И. Кулешов. - М.: Академический проект: Трикста, 2004. -800 с.
7. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкая. Т. 2. 1968-1990. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 688 с. – 45
8. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкая. Т. 1. 1953-1968. - М.: Академия, 2010. - 416 с
9. Линков В.Я. История русской литературы. Вторая половина XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Линков В.Я.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13341>.— ЭБС «IPRbooks»
10. Кременцов, Л. П. Русские поэты XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта, 2003. - 320 с.

Электронные образовательные ресурсы.

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-

техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Реализация дисциплины (модуля) «Русская литература» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательная организация оснащена аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ

Разработчик: Нагорнова Александра Михайловна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основной целью курса является ознакомление с теорией коммуникации как структурой, процессом и видом деятельности с учетом системы факторов, действующих в реальном социальном пространстве и влияющих на характер коммуникации.

Курс сосредотачивается на проблемах, с которыми сталкивается выпускник в практике работы связанной с различными видами коммуникационной деятельности (журналистика, деятельность в сфере рекламы и связей с общественностью).

В основные задачи изучения дисциплины (модуля) "Основы теории коммуникации" входит:

- формирование понимания важности коммуникационной сферы в жизни общества;
- изучение основ теории коммуникации, функций СМК, особенности ролей участников массовых коммуникационных процессов.

Важными методологическими задачами курса следует считать освоение студентами основ вербальной и невербальной коммуникации; специфики методов коммуникации с различными группами общественности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
	<i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов

	для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	<i>Знать:</i> – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей;
	<i>Уметь:</i> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
	<i>Владеть:</i> – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;
ПК-12. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и рекламных акций	<i>Знать:</i> - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы;
	<i>Уметь:</i> - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях;
	<i>Владеть:</i> - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - стилистикой русского языка, яркой и образной письменной и устной речью

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается в пятом семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	5	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в четвертом семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	4	4	–
Самостоятельная работа		104		
Общая трудоемкость		108		

1. Содержание дисциплины (модуля)

Введение. Предмет теории коммуникации. Понятия «общение», «коммуникация». Место дисциплины (модуля) в ряду других дисциплин, изучающих структуры и деятельность в рамках информационных процессов в обществе.

Тема 1. Возникновение коммуникаций в обществе. Функции и роли коммуникации в процессе трансляции культуры.

Тема 2. Виды коммуникации: межличностная, специальная, массовая. Особенности, исторические разновидности. Межличностная коммуникация: сущность и функции.

Тема 3. Особенности рекламной коммуникации и связей с общественностью. Специальные коммуникации как сфера применения профессиональных умений по подготовке текстов речей. Формы коммуникации: традиционная, дистанционная.

Тема 4. Основные звенья коммуникации: коммуникатор, средство коммуникации, сообщение, получатель сообщения.

Характеристики коммуникатора. Новые модификации коммуникатора в сети интернет. Роль блогеров в современной коммуникационной среде.

Невербальная и вербальная коммуникация. Технические средства коммуникации: пресса, радио, телевидение, интернет. Специфика коммуникации в различных видах искусства.

Понятие жанра сообщения как синтеза формы и содержания.

Факторы интереса личности к информации. Коммуникация как арена социализации личности. Понятие лидера коммуникации (мнения). Интересы аудитории как основа массовой прессы.

Тема 5. Стадии коммуникации.

Кодировка и декодировка сообщения: полюса напряжения. «Отделка», «упаковка» сообщений. Процесс осуществления функций коммуникации.

Тема 6. Эффекты коммуникации и эффективность коммуникативной деятельности

Цикл «восприятие сообщения – реакция».

Проблемы эффективности массовой коммуникации.

Тема 7. Контекст коммуникации

Уровень общающихся, уровень структуры производства информации, уровень социополитических и экономических характеристик социума. Координаты времени и пространства.

Коммуникация в кризисных и конфликтных ситуациях как часть профессиональной деятельности структур по связям с общественностью.

Тема 8. Коммуникация как взаимодействие. Системный характер взаимодействия. Убеждение и внушение как способы коммуникативного воздействия на аудиторию. Исторические формы убеждения в публичной коммуникации. Информирование, создание оценочной, эмоциональной структуры, создание поведенческой структуры – цель коммуникатора. Этика воздействия.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы теории коммуникации» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет.

Форма текущего контроля:

доклад или устный ответ, позволяющий следить за ходом и промежуточными результатами процесса обучения.

Форма итогового контроля (зачет)

Итоги подводятся с учетом активности работы студента в течение семестра, а по итогам ответов на вопросы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) Основная литература.

1. Конституция Российской Федерации.
2. Основная литература
3. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации: учебн. пособие. СПб., 2005.
4. Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации. М., 2007.
5. Основы теории коммуникации: Учебн. пособие/ отв. ред. Д.П. Гавра. СПб., 2006.
6. Основы теории коммуникации: Учебн. пособие/ под ред. М.А. Василика. М., 2003. 7. 5. Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации: Учебник для вузов СПб.: Питер, 2003.

Дополнительная литература.

7. Социология массовой коммуникации: Учебник для вузов. М., 2009.
8. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. Пер. с англ. М., 2004.
9. Федотова Л.Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств массовой коммуникации. М., 2001.
10. Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации. Учебник. М., 2003.
11. Яковлев И.П. Современные теории массовых коммуникаций. СПб., 2007.

Электронные образовательные ресурсы

1. <http://psyfactor.org/lybr.htm>
2. Introduction to Theory of Communication – http://www.sagepub.com/upm-data/4983_Dainton
3. www.mediastudies.org Сайт Центра по изучению средств массовой информации. <http://lamar.colostate.edu/~aeimscr> Ассоциация по изучению журналистики и массовой коммуникации. Страница для преподавателей по этим специальностям в США и других странах мира.
4. www.prcom.ru – Центр коммуникативных технологий
5. www.regioweb.nl/eic/index.html "The European Journalism Center" – информационный форум для журналистов, руководителей средств массовой информации и преподавателей в области журналистики.
6. www.reporter.org Обеспечивает информационными ресурсами прессу, преподавателей журналистики.
7. www.rupr.ru Общественно-политическая газета на тему коммуникаций
8. www.uark.edu/depts/comminfo/ Национальная профессиональная организация студентов и практиков в области изучения коммуникаций.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ОСНОВЫ РИТОРИКИ

Разработчик: Иванова Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – сформировать представления о риторике как науке и искусстве; повысить уровень коммуникативной компетенции студентов. Задачи – познакомить студентов с историей европейских и отечественных риторических учений, которые необходимы журналисту для формирования собственной языковой индивидуальности; Научить оперировать семиотическими понятиями на основе достижений неориторики XX века; Сформировать практические умения: ориентироваться в речевой ситуации профессионального общения, определять стратегию и тактику речевого поведения, умение создавать тексты на основе типовых моделей.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
	<i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в	<i>Знать:</i> – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей;

устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	<i>Уметь:</i> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
	<i>Владеть:</i> – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;
ПК-12. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и рекламных акций	<i>Знать:</i> - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы;
	<i>Уметь:</i> - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях;
	<i>Владеть:</i> - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - стилистикой русского языка, яркой и образной письменной и устной речью

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается в пятом семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	5	–
Самостоятельная работа		72		

Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в четвертом семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	4	4	–
Самостоятельная работа		104		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. История формирования и развития риторики в Европе и России.

Тема 1. Введение.

Этимология слова *риторика*. Определения риторики (исторический экскурс). Современное определение риторики. Общая риторика и частные риторики.

Тема 2. История развития риторики в эпоху Античности

Социально-политические предпосылки появления риторики. Место риторики в системе античного воспитания.

Первые риторы и школа софистов. Критика софистов Платоном. Риторика как наука, неотделимая от логики и диалектики, в трудах Аристотеля.

Развитие риторики в Древнем Риме (Цицерон и Квинтиллиан).

Тема 3. Развитие риторики в эпоху Средневековья. Византия и Западная Европа.

Риторическая наука в Византии как продолжение античной традиции.

Развитие риторики в русле христианской проповеди (Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий и др.). Михаил Псёлл – представитель светской линии византийской культуры.

Выдающиеся личности европейского Средневековья: Фома Аквинский, Беда Достопочтенный, Филипп Меланхтон.

Тема 4. История риторики в России.

Культурные компоненты, участвовавшие в сложении русской риторики. Культурные центры отечественной риторики XVII – первой половины XVIII веков. Вклад М.В. Ломоносова в развитие русской риторики.

Развитие риторики в конце XVIII – начале XIX веков (М.М. Сперанский, И.С. Рижский, А.Ф. Мерзляков). Расцвет классической русской риторики (Н.Ф. Кошанский, К.П. Зеленецкий).

Кризис риторики с конца XIX века. *Институт живого слова*, русская формальная школа (ОПОЯЗ).

Раздел 2. Неориторика. Основные проблемы и задачи современной риторики.

Тема 5. Неориторика в системе современного гуманитарного знания.

Предпосылки появления неориторики. Связь неориторики с теорией коммуникации (Т. ван Дейк, Н. Фиаклоу, Дж. Остин); семиотикой (Р. Барт, У. Эко), психологией (Дж. Маколли) и др. Частные риторики в неориторическом контексте (реклама, переговоры и презентация).

Раздел 3. Важнейшие аспекты риторической деятельности журналиста.

Тема 6. Экстралингвистические факторы и лингвистические аспекты профессиональной речевой деятельности журналиста.

Понятие *информация* в журналистике. Типология информации. Специфические признаки массовой информации. Роль факта в формировании журналистского текста. Постулаты отбора и предъявления информации. Коммуникативная стратегия и коммуникативная тактика речевой деятельности журналиста.

Соотношение языка и речи. Речемыслительная деятельность как основное средство общения. Риторика как наука управления речемыслительной деятельностью. Семь законов современной риторики.

Перечень филологических (уже – лингвистических) знаний, необходимых риторическому журналисту.

Раздел 4. Риторический канон.

Тема 7. Учение о риторике.

Триединство этоса – логоса – пафоса. Риторический пафос. Риторический логос как основа риторической аргументации. Риторический этос и ораторские нравы.

Тема 8. Риторическая аргументация.

Понятие *топоса*. Общие и частные, внешние и внутренние топосы. Схема построения аргументации. Схема построения аргументации. Хрия.

Риторическая композиция. Типы вступлений.

Тема 9. Средства усиления воздействия в речи.

Риторические средства изобразительности. Понятие о фигуре. Общие принципы классификации фигур. Понятие о тропе и амплификации.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

5.1. Формы текущего контроля

- устные: доклады-презентации, коллоквиум, творческие задания;
- письменные: проверка тестов.

5.2. Формы итогового контроля — зачет в форме ответов на вопросы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Анненкова И.В. Риторика для журналистов. Историко-культурный, теоретический и практические аспекты. М., 2006.
2. Волков А.А. Теория риторической аргументации. М.: МГУ им. Ломоносова, 2009.
3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. М.: Логос, 2011.
4. Медведев Ю.В., Завражин А.В., Шубин И.В. Общая риторика: учебно-методическое пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2010.
5. Петрова Н.Е. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии. Учебное пособие. М.: Флинта, 2011.

Дополнительная литература

1. Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1994.
2. Аннушкин В.И. История русской риторики. Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов гуманитарных факультетов вузов. М., 1998.
3. Барт Р. Избранные труды: Семиотика. Поэтика / Пер. с франц. М., 1994.
4. Волков А.А. Основы русской риторики: Учеб. пособ. для вузов. М., 2003.
5. Михальская А.К. Русский Сократ: Лекции по сравнительно-исторической риторике: Учебн. пособие для студентов гуманитарных факультетов. М., 1996.

6. Современная американская лингвистика: фундаментальные направления. М., 2002.
7. Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика. Курс лекций и словарь риторических фигур. Учебное пособие. Ростов н/Д., 1994.

Источники

1. Античные риторика / Под ред А.А. Тахо-Годи. М., 1978.
2. Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию // Полное собрание сочинений. М.; Л., 1952. Т. 7.
3. Миртов А.В. Умение говорить публично. Тула: Автограф, 2000.
4. Спафарий Николай. Эстетические трактаты. Л., 1978.
5. Русская риторика. Хрестоматия. Автор сост. Л.К. Граудина. М.: Просвещение «Учебная литература», 1996.

Электронные образовательные ресурсы.

1. Ресурс: **RISM (Répertoire International des Sources Musicales)**

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: **ЭБС Издательства «Лань»**

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: **Национальная электронная библиотека**

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

Разработчик: Иванова Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель курса - формирование у студентов научного представления о роли деловой коммуникации в системе наук о человеке, о воздействии такого рода информации на выбор ценностных ориентаций и моделей поведения в практическом труде. Овладение основами деловой коммуникации позволит студентам эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами, демонстрируя комфортно-психологическое общение и разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества.

Задачи курса:

- описание этических, психологических, речевых, методологических особенностей деловой коммуникации;
- ознакомление с типологией конфликта и путями разрешения конфликтных ситуаций;
- знакомство с основными речевыми приемами воздействия на аудиторию;
- изучение теории и практики ведения всех форм деловой коммуникации;
- теоретическое и практическое освоение правил документообращения;
- изучение законов административной, производственной и корпоративной этики

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;

	– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления <i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; <i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <i>Владеть:</i> – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива.
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	<i>Знать:</i> – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; <i>Уметь:</i> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; – оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета; <i>Владеть:</i> – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;

ПК-7. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	<i>Знать:</i> - репертуар различных жанров, вокальных, инструментальных и вокально-инструментальных составов, доступный для исполнения в общеобразовательных организациях; - принципы построения концертного мероприятия с привлечением средств других видов искусств. <i>Уметь:</i> - создавать концепцию музыкального мероприятия; - взаимодействовать с преподавателями и учащимися в процессе подготовки и проведения мероприятия; - организовывать репетиционную работу; - обеспечить информацию о предстоящем мероприятии. <i>Владеть:</i> - вокальными навыками и навыками игры на музыкальном инструменте; - навыками аранжировки сочинения для различных исполнительских составов.
ПК-9 Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в социально-культурной сфере	<i>Знать:</i> – основы теории культуры, социологии и социальной психологии; – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования; <i>Уметь:</i> осуществлять в составе группы работу по исследованию слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных коллективов и организаций, учебных заведений; – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде; <i>Владеть:</i> – приемами по обработке и обобщению материалов, собранных в результате практической работы;
ПК-12. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и рекламных акций	<i>Знать:</i> - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы; <i>Уметь:</i> - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях - создавать рекламные тексты на иностранном языке; <i>Владеть:</i> - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - стилистикой русского языка, яркой и образной письменной и устной речью.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в четвертом семестре.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	–	4
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		144		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	15	–	4
Самостоятельная работа		129		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Технологии делового взаимодействия

Тема 1. Введение.

Содержание темы. Предмет и задачи курса «Деловое общение». Формы проведения уроков и виды самостоятельной работы. Требования к зачету, темы семинаров.

Понятие "деловое общение" и его отличия от других видов коммуникации. Интимно-личностное, деловое, социально-ролевое общение. Этический контекст человеческого общения. Глоссарий.

Тема 2. Основные средства коммуникации.

Содержание темы. Вербальные средства общения. Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая система человеческой коммуникации. Модель коммуникативного процесса. Риторические приемы «убеждающей коммуникации». Функциональные стили речи. Речевые нормы и культура речи.

Невербальные средства общения. Невербальные средства общения и их функции: дополнение речи, замещение речи, репрезентация эмоциональных состояний. Сознательное и бессознательное в невербальном поведении. Сигналы, выдающие неискренность и обман. Физиологические симптомы лжи собеседника. Мимика и жестикация при неискренности. Вербальные сигналы, выдающие ложь.

Проблема интерпретации невербальной информации. Физиогномика и физиогномические стереотипы в интерпретации внешности партнера по общению. Кинесика как наука об оптико-кинетической системе знаков (жестах, мимике, пантомимике). Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков. Проксемика как наука о пространственной и временной организации общения. Социальная дистанция. Организация пространства общения. Территории и зоны делового общения.

Имидж как средство коммуникации. Визуальная составляющая в межличностном общении. Имидж делового человека в контексте невербалики. Компоненты, влияющие на имидж человека.

Тема 3. Слушание в деловом общении.

Содержание темы. Диалог как форма речевого общения. Умение слушать. Трудности эффективного слушания: ошибки тех, кто слушает; внутренние помехи слушания; внешние помехи слушания. Три уровня слушания. Виды слушания. Обратная связь в процессе слушания. Приемы эффективного слушания. Правила эффективной обратной связи.

Тема 4. Барьеры в общении

Содержание темы. Взаимопонимание как основа и цель делового общения. Уровни понимания. Коммуникативные барьеры, их преодоление. Влияние типов личности на отношения партнеров. Барьеры восприятия и понимания. «Непонимание» как коммуникативный барьер. Фонетический, семантический, стилистический и логический уровни непонимания. Внешние и внутренние барьеры. Психологические, эмоциональные и т.п. барьеры. Преодоление коммуникативных барьеров: способы и приемы.

Тема 5. Манипуляции в общении

Содержание темы. Деловое общение как взаимодействие партнеров. Способы влияния на партнера в процессе общения. Манипуляции и защита от них в деловом взаимодействии. Манипуляции в общении и их характеристики. Стратегии манипуляторов. Манипулятивные роли по Эрику Берну. Коммуникативные роли. Коммуникативные типы деловых партнеров.

Тема 6. Формы делового общения

Содержание темы. Деловая беседа: структура деловой беседы; вопросы для самоанализа перед деловой беседой; передача информации собеседнику; аргументирование; принятие решений и завершение беседы; факторы успеха деловой беседы. Собеседование как вид беседы.

Спор, полемика, дебаты: психологические аспекты убеждения; психологические аспекты внушения; виды спора; технология сократовского спора.

Деловые переговоры: подготовка к переговорам; цели переговоров; предмет переговоров; структура переговоров; начало переговоров; некорректные тактические приемы деловых партнеров; варианты поведения деловых партнеров; конструктивные приемы ведения переговоров; типы вопросов для успешных переговоров; речевые клише для эффективной коммуникации; завершение переговоров.

Деловые совещания: типы совещаний; подготовка совещания; правила поведения на совещании; как контролировать дискуссию; анализ проведенного совещания.

Пресс-конференция: зачем проводят пресс-конференцию; подготовка к пресс-конференции; предварительные встречи с представителями прессы; где и как проводить пресс-конференцию; проведение пресс-конференции.

Торги: виды торгов; технология ведения торгов; наступательные методы на торгах; как заставить партнера сказать «да»; как научиться говорить «нет»; приемы отказа.

Презентация: цели презентации; виды презентации: презентация товара при продаже; презентация товаров и услуг; подготовка презентации; алгоритм процесса презентации; коммуникативные приемы подхода к покупателю во время презентации.

Тема 7. Телефонный разговор.

Содержание темы. Особенности делового общения с использованием технических средств коммуникации. Телефонный регламент. Основные правила пользования телефоном. Личный и общественный аппарат. Мобильный и стационарный.

Подготовка телефонного звонка; как себя вести во время телефонной беседы (звонят вам/звоните вы); выражения, которых следует избегать; этикет междугородного телефонного разговора.

Тема 8. Стратегии письменных деловых коммуникаций.

Содержание темы. Общие принципы работы с документами, основные требования к их внешнему виду, языку, стилю. Соответствие документа принципам технической эстетики, принятым стандартам. Приказ, Протокол, Решение, Договор. Организационно-распределительная документация: резюме, заявление, анкета, докладная и объяснительная записка, таблица, сплошной связный текст. Деловые письма: соглашения, запросы, сопроводительные письма, письма-регламентивы (Поздравления, Извинения, Соболезнования, письма-ответы с благодарностью). Служебные записки для внутренней коммуникации: Распоряжения, Благодарности, Напоминания, Просьбы, Проведение мероприятий. Правила оформления деловых посланий. Рекламный текст как вид делового послания.

Особенности делового общения с использованием электронных средств коммуникации. Преимущества и недостатки использования телефакса и факс-модема. Электронные письма.

Раздел 2. Основы профессиональной этики руководителя

Тема 9. Имидж руководителя. Самопрезентация. Публичные выступления.

Содержание темы. Имиджология как наука о повышении эффективности общения. Правильно подобранный имидж как одно из слагаемых успеха в деловом общении. Составляющие имиджа делового человека. Внешнее впечатление. Стил и имидж. Создание гармоничного образа. Деловые качества. Как сделать благоприятным первое впечатление о себе. Факторы, влияющие на создание имиджа: фактор преимущества, фактор привлекательности, фактор отношения. Формирование вербального имиджа: вербальный имидж как важнейшая составляющая имиджа делового человека; связь языка и интеллекта; манера представляться как элемент имиджа делового человека; техники формирования вербального имиджа. Самопрезентация как важнейший элемент культуры менеджера. Секреты успешной самопрезентации. Публичная речь. Требования к публичной речи. Целевые установки речи и их классификация. Замысел речи. Создание текста речи. Классификация видов речи. Информационная речь. Убеждающая речь. Призывающая к действию речь. Речи по специальному поводу: протокольная речь, траурная речь, торжественная речь, речь в дружеском кругу. Секреты ораторского искусства.

Тема 10. Корпоративная, административная, производственная этика.

Содержание темы. Корпоративная этика. Проблема социальной ответственности фирмы. Социальная ответственность. Этический кодекс фирмы. Обучение этичному поведению. Административная этика. Стили руководства. Нравственный кодекс руководителя. Производственная этика. Коммуникация, интеракция, перцепция.

Тема 11. Compliments и критика.

Содержание темы. Критика как один из компонентов контактологии. Функции критики. Виды критики. Использование критики в деловой коммуникации. Психологические издержки критики. Техника нейтрализации замечаний. Приемы снижения негативного воздействия замечаний. Позитивные установки на восприятие критики. Compliment как один из компонентов контактологии. Функции compliments в деловом взаимодействии. Правила compliments. Психологический механизм приема «приятные слова». Compliments для делового взаимодействия.

Тема 12. Тайм-менеджмент.

Содержание темы. Эффективность использования рабочего времени. Тайм-менеджмент руководителя и его подчиненных. Черты эффективной работы. Анализ использования и потери времени. Планирование времени, классификация задач. Рациональное использование рабочего времени. Контроль за эффективностью использования рабочего времени.

Тема 13. Принятие управленческих решений и контроль за исполнением.

Содержание темы. Управленческие решения и ответственность. Виды ответственности руководителя. Процесс принятия решений. Основные этапы процесса разработки управленческих решений. Этапы рационального решения проблем.

Модели, методология и организация процесса разработки управленческого решения. Понятие и классификация методов разработки управленческих решений. Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки критериев и ограничений: ситуационный анализ, моделирование. Методы, применяемые на этапе определения альтернатив: «мозговая атака», морфологический анализ, метод ассоциаций и аналогий, метод контрольных вопросов, «матрицы открытия», синектика, «дерево решений». Методы, применяемые на этапе выбора, реализации и оценки результата решения: многокритериальная и экспертная оценка, прогнозирование.

Контроль реализации управленческих решений. Необходимые условия для организации системы контроля. Процесс контроля. Виды контроля. Нормы контроля. Характеристики эффективного контроля.

Тема 14. Конфликтное взаимодействие в деловой сфере.

Содержание темы. Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. Структура конфликта. Объективная и субъективная составляющая конфликтов. Динамика конфликта. Основные модели конфликта. Способы разрешения конфликтов: уклонение от противоречия, «сглаживание», компромисс, конфронтация, подавление (принуждение). Процедурные аспекты регулирования конфликтов: примирение, посредничество, арбитраж. Стили поведения в конфликтных ситуациях. Возможности управления конфликтной ситуацией. Предупреждение конфликтов. Средства предотвращения конфликтов и методы кризисного управления (информационный, коммуникативный, социально психологический, организационный). Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. Современные нормы и эталоны управленческого взаимодействия.

Тема 15. Этикет и протокол официальных мероприятий.

Содержание темы. «Технология» позитивного, продуктивного общения. Принципы, правила и нормы делового общения с представителями других стран. Официальные мероприятия в системе делового общения. Этикет приветствия и представления. Визитная карточка, ее роль в деловом мире. Деловой подарок. Деловые приемы, их коммуникативный смысл. Организация приемов. Застолье в системе делового общения (Бокал вина, Ланч, Чай, Жур Фикс, Фуршет, Коктейль, Завтрак, Обед, Ужин, и т.д.): этикетные нормы и предписания для устроителей и приглашенных. Правила рассадки, сервировка стола, виды обслуживания.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

- устные (беседа, сообщение, коллоквиум, защита проектов)
- письменные (проверка тестов, контрольных работ, эссе, подготовка конспектов).

В целях контроля уровня подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может проводить контрольные работы или коллоквиумы.

Семинар включает в себя также элементы собеседования. Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль работы студентов, давать соответствующие рекомендации, в случае необходимости помочь студенту составить план работы по изучению дисциплины (модуля). При проведении семинаров должны использоваться интерактивные методы обучения, деловые и ролевые игры.

Формы промежуточного контроля (экзамен)

Контроль осуществляется во время экзамена и включает в себя письменное тестирование, устное собеседование по вопросам курса и проверку заданий, не выполненных студентами в семестре. Знания основных терминов и понятий, используемых в курсе (гlossарий), проверяются в форме коллоквиума.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений/ А.Я.Кибанов, Д.Н. Захаров, В.Г. Коновалова. – М.: ИНФРА-М, 2012
2. Руденко, А.М. Деловое общение/А.М. Руденко. –РнД.: Феникс, 2008.
3. Макаров, Б. В. Деловой этикет. Учебное пособие /Б. В. Макаров А. В.Непогода – М.: Юстицинформ 2006// ЭБС IPRbooks. – Режим доступа: <http://iprbookshop.ru/>

Дополнительная литература

1. Берков, В.Ф. Культура диалога: учеб.-метод. пособие / В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич. – Минск, 2009.
2. Браим, И.Н. Культура делового общения./ И.Н. Браим –Минск.: ИП. «Экоперспектива», 2009.
3. Браим, И.Н. Этика делового общения. ./ И.Н. Браим –Минск: ИП «Экоперспектива», 2009.
4. Вечер, Л.С. Секреты делового общения / Л.С. Вечер. – Минск, 1996.
5. Дайнека, О.С. Экономическая психология: учеб. пособие / О.С. Дайнека. – СПб, 2008.
6. Кузин, Ф.А. Культура делового общения: практич. пособие. – 5-е изд. / Ф.А. Кузин. – М., 2010.
7. Макаров, Б. В. Деловой этикет и общение /Б. В. Макаров А. В.Непогода – М.: Юстицинформ 2006// ЭБС IPRbooks. – Режим доступа: <http://iprbookshop.ru/>
8. Панкратов, В.Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация./ В.Н. Панкратов –М.: Изд-во Института Психотерапии. 2010.
9. Райгородский, Д.Д. Психология делового общения./Д.Д. Райгородский – М.: РИОР, 2009.
10. Сопер, П. Основы искусства речи. Книга о науке убеждать / П. Сопер. – Ростов н/Д., 1995.

Электронные образовательные ресурсы

1. http://english.posyo.ru/bus_com.html
2. <http://www.cfin.ru/press/management/2000-5/03.shtml>
3. <http://www.biznet.ru/topic764.html>
4. <http://www.ido.edu.ru/ffec/rlang/rl111.html>
5. <http://www.artgraphics.ru/subscribe/07.html>
6. http://www.tsiac.ru/cdo/index.php?id=14&emc_id=18

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Разработчик: Нагорнова Александра Михайловна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Связи с общественностью» является изучение теоретических основ PR-коммуникации, а также ее практической стороны – самой системы PR-коммуникаций, назначение которой – производство эффективных публичных дискурсов с целью оптимизации информационного взаимодействия между социальным субъектом и его общественностью.

В основные задачи изучения дисциплины (модуля) «Связи с общественностью» входит: формирование знаний о самом явлении публичных рилейнз, о его практической актуализации, понимания сути предмета PR, его функций и средств, обуславливающих его выделение в самостоятельную научно-практическую коммуникативную систему; знаний истории публичных рилейнз и специфики его развития в странах Азии, Европы, в США и в России; понимания зависимости PR-коммуникации от изменений, происходящих в разных сферах жизни общества; рассмотрение PR в сфере искусства, работа над методами подачи информации; взаимодействие со СМИ. изучение ряда доступных интернет-ресурсов, посвященных PR.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления
УК-3. Способен осуществлять	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	коллектива; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
	<i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива.
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	<i>Знать:</i> – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей;
	<i>Уметь:</i> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
	<i>Владеть:</i> – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;
ПК-7. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	<i>Знать:</i> - репертуар различных жанров, вокальных, инструментальных и вокально-инструментальных составов, доступный для исполнения в общеобразовательных организациях: - принципы построения концертного мероприятия с привлечением средств других видов искусств.
	<i>Уметь:</i> - создавать концепцию музыкального мероприятия; - взаимодействовать с преподавателями и учащимися в процессе подготовки и проведения мероприятия; - организовывать репетиционную работу; - обеспечить информацию о предстоящем мероприятии.

	<i>Владеть:</i> - вокальными навыками и навыками игры на музыкальном инструменте; - навыками аранжировки сочинения для различных исполнительских составов.
ПК-9 Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в социально-культурной сфере	<i>Знать:</i> – основы теории культуры, социологии и социальной психологии; – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования;
	<i>Уметь:</i> осуществлять в составе группы работу по исследованию слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных коллективов и организаций, учебных заведений; – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;
	<i>Владеть:</i> – приемами по обработке и обобщению материалов, собранных в результате практической работы;
ПК-12. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и рекламных акций	<i>Знать:</i> - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы;
	<i>Уметь:</i> - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях - создавать рекламные тексты на иностранном языке;
	<i>Владеть:</i> - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - стилистикой русского языка, яркой и образной письменной и устной речью.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в четвертом семестре.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	–	4
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		144		

Заочное обучение

Виды	Зачетные	Количество	Формы контроля

учебной работы	единицы	академических часов	(по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	15	–	4
Самостоятельная работа		129		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Общие понятия.

Тема 1. Понятие связей с общественностью.

Цели и функции связей с общественностью. «Связи с общественностью» как интегральная и пограничная дисциплина. Родственные понятия. Реклама, пропаганда, маркетинг, паблисити, отличия от них дисциплины (модуля) «связи с общественностью». Содержание и границы применения основных профессиональных терминов и понятий.

Сферы применения дисциплины (модуля). Целевые аудитории в связях с общественностью. Виды целевых аудиторий, внешняя и внутренняя аудитория.

Закон РФ «о связях с общественностью», закон РФ «о рекламе».

Тема 2. Истоки возникновения связей с общественностью.

Исторические формы коммуникации. Предпосылки развития связей с общественностью в России. Профессиональные объединения специалистов по связям с общественностью в России и за рубежом.

Тема 3. Коммуникации и связи с общественностью.

Теоретические модели коммуникации. Вербальная, невербальная, межличностная и массовая виды коммуникаций. Теории распространения информации в обществе. Лидеры мнений, феномены избирательного восприятия и избирательного запоминания.

Тема 4. Имидж и репутация.

Сущность и отличия понятий имидж и репутация. Основные имиджевые характеристики организации и персоны. Структура имиджа организации, требования к его формированию. Мифы как один из инструментов создания имиджа.

Раздел 2. Средства массовой информации.

Тема 5. Менеджмент новостей и конструирование новостной информации.

Менеджмент новостей: понятия и задачи. Механизмы управления новостной информацией. Приёмы конструирования новостной информации.

Продвижение новостей: оптимизация формы и стиля подачи новостного материала. Слухи, их особенности и факторы распространения.

Особенности распространения информации в интернете.

Тема 6. Взаимодействие со средствами массовой информации.

Диапазон средств массовой информации. Понятие «база данных целевых СМИ», рейтинги. Журналисты как ключевая аудитория.

Виды рабочих PR-документов в работе со СМИ, информационный пакет для прессы.

Пресс-релиз как основная форма подачи информации в СМИ. Основные требования к материалам, поступающим в редакции.

Информационное письмо, работа с фотографиями.

Обзор средств массовой информации в Республике Татарстан, анализ культурных рубрик. Аналитический обзор некоторых радио- и телеканалов. Основные направления деятельности информационных агентств и лент новостей.

Мониторинг СМИ, особенности ведения деловой переписки.

Раздел 3. Связи с общественностью в сфере искусства

Тема 7. Особенности связей с общественностью в сфере искусства.

Использование PR-методов при формировании общественного мнения об организации, исполнительском коллективе, артисте, композиторе и т.д. Особенности формирования имиджа. Популяризация музыкального искусства, определение целевой аудитории.

Особенности составления медиа-планов. PR-акции.

Тема 8. Профессиональная этика в сфере связей с общественностью.

Формализация этических норм в сфере public relations. Кодексы профессионального поведения (Афинский и Лиссабонский, кодекс PRSA, декларация профессиональных стандартов РАСО).

Тема 9. Внутренние связи с общественностью.

Персонал компании как внутренняя аудитория при осуществлении связей с общественностью. Обсуждение основных тем, представленных в ряде корпоративных изданий российских компаний. Разработка рекомендаций по осуществлению мероприятий в рамках внутренних связей с общественностью.

Тема 10. Имидж и репутация организации, коллектива, исполнителя и т.д.

Имидж как средство воздействия на массы. Стратегия конструирования имиджа и политика информационной открытости. Анализ имиджа известной персоны. Разработка мероприятий по формированию положительного имиджа организации.

Тема 11. Пресс-конференции

Специфика организации и проведения пресс-конференции с участием представителей сферы культуры и искусства.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля: доклад, или устный ответ, позволяющий следить за ходом и промежуточными результатами процесса обучения.

Форма промежуточного контроля – экзамен, оценивающий степень усвоения студентами знаний, навыков и умений в соответствии с требованиями программы, проводится в форме ответов на вопросы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Конституция Российской Федерации
2. Закон Российской Федерации от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе».
3. Закон Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2424-1 «О средствах массовой информации».

Дополнительная литература

1. Варакута С.А. Связи с общественностью : учеб. пособие / С.А. Варакута, Ю.Н. Егоров. – М. : Инфра-М, 2003 .— 244 с.
2. Галумов Э.А. Международный имидж России: стратегия формирования / Э.А. Галумов. – М. : Известия, 2003. – 446 с.
3. Горкина М.Б. PR на 100% : Как стать хорошим менеджером по PR / М.Б. Горкина, А.А. Мамонтов, И.Б. Манн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 240 с.
4. Кондратьев Э.В. Связи с общественностью: учеб. пособие для высш. шк. / Э.В. Кондратьев, Р.Н. Абрамов – М. : Акад. проект, 2007. – 432 с.
5. Кузнецов В. Ф. Связи с общественностью: теория и технологии: учебник для вузов. Доп. МО РФ. М., 2008
6. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России : Учеб.пособие. СПб., 2004.
7. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и практика. М.,2007.
8. Матвейчев О. Уши машут ослом. Сумма политтехнологий. М., 2008.

Электронные образовательные ресурсы

1. <http://www.7st.ira> — 7 статей.
2. <http://www.e-pr.nhi.ru> — Internet-клуб связей с общественностью % (ICPR).
3. <http://www.press-service.ru> — «Пресс-служба». Сайт журнала.
4. <http://www.nuap.ru> — Русская школа PR.
5. <http://www.sovetnik.ru> — Советник: ежемесячный профессиональный журнал о связях с общественностью и рынке PR.
6. <http://www.fom.ru> — Сайт Фонда общественного мнения.
7. <http://www.politcom.ru> — Сайт Центра политических технологий.
8. <http://www.pr.4u.ru> — Электронный журнал по PR.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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 ТАТАРСКОЙ МУЗЫКИ

Разработчик – Сайдашева Земфира Нурмухаметовна, профессор кафедры татарской музыки и этномузыкологии, доктор искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является овладение студентом знаниями об основных тенденциях в развитии татарской музыкальной культуры, творчестве ведущих татарских композиторов.

Основными задачами курса являются: формирование представлений об основных этапах развития татарской профессиональной музыки, проблемах взаимодействия национального и европейского, знакомство с наиболее значительными произведениями разных жанров, освоение связей татарской традиционной музыкально-поэтической культуры и профессионального творчества.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран;

	– исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	<i>Уметь:</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<i>Владеть:</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; - нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается в третьем семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	3	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в 6 семестре.

Виды	Зачетные	Количество	Формы контроля

учебной работы	единицы	академических часов	(по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	6	6	–
Самостоятельная работа		102		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Часть I. Формирование профессионализма в музыкальной культуре волжских мусульман

Тема 1. Устно-профессиональное творчество

Определение термина «профессиональный». Освещение значения «профессионального музыкального искусства» в трудах отечественных исследователей. Два вида профессионализма: устный и письменный. Исполнители устного профессионального искусства. Авторы письменной традиции музыкального искусства. Определение понятия «исполнительство-творчество». Тесная связь данного вида искусства с городской культурой. Особенности зарождения устного профессионализма у тюркских народов. Особенности развития устного профессионализма у тюрков Волжской Булгарии. Отличие городского мусульманского «народного профессионализма» от коллективного сельского творчества язычников.

Тема 2. Формирование исполнительского и композиторского профессионализма

Три типа исторического развития музыкальной культуры мусульман и их особенности. Причины усиления влияния русской и европейской культуры на рубеже XIX и XX веков. Развитие татарского просветительства. Джадидизм - как общественное движение. Стремление татар к профессиональному образованию. Музыкальная жизнь русской части г. Казани. Интерес татар к русскому музыкальному искусству. Активное развитие любительской музыкальной деятельности. Зарождение концертной деятельности среди городских татар. Создание инструментальных ансамблей (*милли оркестрлар*). Появление первых артистов-инструменталистов и певцов. Развитие концертно-исполнительской практики. Появление “музыкальных ящиков”, граммофонов. Основной репертуар граммофонных записей с татарской музыкой. “Романтический” интерес татар к своему фольклору. Появление первых сборников песен и наигрышей, составленных татарскими авторами. Зарождение композиторской деятельности.

Часть II. Татарская музыка в период строительства социализма (1920 – 1945)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Провозглашение 25 июня 1920 года Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). Начало культурного строительства. Создание художественного отдела. Деятельность музыкальной секции отдела. Организация симфонических концертов с включением обработок татарских народных песен. Формирование татарских хоровых коллективов при учебных заведениях и музыкально-просветительских учреждениях под руководством С.Габяши.

Подготовка образованных кадров из пролетарско-крестьянской среды и особенно из татар. Создание «народных музыкальных школ» в районах республики. Открытие Восточной консерватории (1921). Преподавательский состав. Создание музыкального техникума на базе Восточной консерватории (1922). Организация Татарского музыкального общества (Татмузо) как центра активной просветительской деятельности. Первый Всетатарский съезд клубных работников. Роль С.Сайдашева как создателя в регионе Волго-Камья первого национального театра с новым жанром - *музыкальная драма*.

Усиление политизации музыкального искусства в 30-х годах. Тенденция к ускоренному развитию сценических жанров татарской музыки по европейскому образцу в обход естественного развития национальных форм. Создание постановлением бюро татарского обкома ВКП(б) Татарской оперной студии на базе Московской консерватории. Положительные и негативные стороны деятельности данного учебного заведения. Организация филармонии (Ансамбль песни и танца ТАССР), Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета.

Характеристика песенного быта. Функционирование радио, пропаганда татарской музыки, организация филармонии, Ансамбля песни и танца ТАССР, Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета. Формирование татарского музыкального знания. Попытки теоретического осмысления развития профессиональной музыки. Роль С.Габяши как основоположника татарского музыкального знания.

Тема 2. Султан Хасанович Габяши (1891 – 1942)

Краткая биография. Первые выступления в качестве пианиста. Первые сочинительские опыты. Театрально-музыкальное творчество. Преподавательская деятельность. Просветительская и фольклористическая деятельность. Габяши о татарской музыке и музыкантах. Уфимский период деятельности. Публикация учебных пособий на башкирском языке, сборника башкирских народных песен.

Тема 3. Салих Замалетдинович Сайдашев (1900 – 1954)

Основные вехи жизни и творчества. Учеба в Казанском музыкальном училище по классу фортепиано О. Родзевича. Деятельность как пианиста и руководителя инструментальных ансамблей. Начало композиторской деятельности в Татарском драматическом театре в качестве заведующего музыкальной частью и дирижёра. Музыкальное оформление многих спектаклей и создание первых образцов жанра «музыкальная драма».

Характеристика музыкального стиля музыки Сайдашева. Яркая национальность, высокое художественное мастерство. Жанровые и интонационные истоки. Принципы музыкально-тематического развития. Роль мелодики в тематическом развитии музыки как основы обобщенного выражения творческой мысли.

Музыкальная драма Сайдашева «Зэнгәр шәл» (по пьесе К.Тинчурина). Драматургия произведения. Органичный синтез особенностей народной татарской песенности с европейскими классическими традициями. Использование оперных вокальных форм.

Музыкальная драма «Наемщик» (по пьесе Т.Гиззата). Музыкальные характеристики главных действующих лиц. Роль оркестровых номеров, хоров. Основные образные сферы драмы. Причины огромной популярности данного произведения.

Полное лишение творческих замыслов композитора со второй половины 30-х годов в связи с ориентацией правительства республики только на развитие оперного жанра. Вынужденное ограничение творчества музыкальным оформлением спектаклей и сочинением песен.

Тема 4. Фарид Загидуллович Яруллин (1914 – 1943)

Творческий путь композитора. Раннее приобщение к музыке, благодаря отцу – пианисту З.Яруллину. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе виолончели Р. Л. Полякова и в классе специального фортепиано у М. А. Пятницкой. Активное участие композитора в создании музыкальной культуры республики. Учеба в Москве на рабфаке при Московской консерватории в классе композиции Б. Шехтера, затем продолжает занятия у Г. И. Литинского в открывшейся Татарской оперной студии. Первые композиторские опыты. Работа с 1937 г. по июль 1941 г. над балетом «Шурале». Уход на фронт. Гибель композитора 17 октября 1943 г.

Новаторский стиль мелодики и гармонического языка его песен. Жанровые истоки. Сюжет балета «Шурале». Принцип музыкальной драматургии. Контрастное противопоставление двух противоборствующих сил. Подлинная симфоничность музыкального развития.

Часть III. Татарская музыка в период «зрелого» социализма (1945 – 1970)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Бытование песен, пропаганда музыки, открытие телестудии, проведение конкурсов, фестивалей). Открытие Казанской гос. консерватории. Функционирование факультетов. Формирование кадров профессиональных исполнителей (певцов, музыкантов). Характеристика музыкального быта. Продолжение творчества предыдущих композиторов (кроме погибшего Ф.Яруллина). Новые имена – А.Ключарев, Р.Яхин, Э.Бакиров, И.Шамсутдинов, А.Валиуллин, Х.Валиуллин, М.Яруллин. Краткая характеристика творчества композиторов. Освоение новых жанров в татарской музыке (инструментальный концерт, симфония). Развитие научной мысли по татарской музыке.

Тема 2. Мансур Ахметович Музафаров (1902 – 1966)

Творческий и жизненный путь. Учеба на этнографическом отделении Московской консерватории (1931) по классу композиции у А. Александрова. Затем в 1934-1938 гг. в Татарской оперной студии при Московской консерватории.

Работа над операми «Галиябану» и «Зульхабира». Несовершенство первых произведений по причине сложности освоения данного жанра.

Программные симфонические поэмы, посвященные выдающимся сынам татарского народа Г. Тукаю и М. Вахитову. Создание М. Музафаровым первого в истории татарской музыки произведения в жанре скрипичного концерта. Ясность и цельность драматургии его симфонических произведений. Вокальная музыка в творчестве М. Музафарова. Разнообразие тематики его песен. Новизна интонационного строя, гармонического языка. Произведения для детей. Прочное место их в учебном репертуаре музыкальных школ. М. Музафаров – как автор фольклорного сборника. Обработки народных песен для различных составов.

Тема 3. Джаудат Харисович Файзи (1910 – 1973)

Основные вехи творческого пути. Первые музыкальные впечатления. Учеба на юридическом факультете Казанского университета. Увлечение литературным и музыкальным творчеством. Первые песни, сочиненные Файзи. Долгая жизнь песни «Урман кызы». Первые уроки музыки у композитора В.И.Виноградова. Работа заведующим учебной частью в Татарской оперной студии при Московской консерватории (1934 – 1938). Занятия по композиции у Б. С. Шехтера и у Г. И. Литинского. Песни этого периода. Их самобытность и популярность.

Работа после возвращения в Казань музыкальным редактором радиокомитета, а затем заведующим музыкальной частью Татарского академического театра им. Г. Камала. Работа композитора в области музыкального оформления спектаклей. Музыка к комедии «Хука Нҗсретдин» Н. Исанбета (1941). Музыкальная комедия «Башмагым» (Башмачки) – как первый образец подобного жанра в татарской музыке (1942). Музыкальная драматургия. Сатирические и лирические образы. Огромная популярность произведения, привлекающая внимание многих музыкальных театров страны.

Послевоенное творчество композитора. Создание песен, прочно вошедших в репертуар татарских певцов. Тематика, характеристика музыкального стиля. Использование жанра баллады, циклические формы.

Опера «Неотосланные письма» по повести А. Кутуя – как интересный опыт создания первой татарской лирической оперы на современную тему (1960). Фольклористическая

деятельность композитора. Сборник современных народных песен «Халык кӱнцӱрлӱре» (Жемчужины народные). Произведения для детей – музыкальные и литературные.

Тема 4. Александр Сергеевич Ключарев (1906 – 1972)

Творческий и жизненный путь. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе фортепиано О. Родзевича. Работа заведующим музыкальной частью Татарского театрального техникума, музыкальным руководителем Марийского драматического театра (Йошкар-Ола) и Московского рабочего театра. Учеба в Московской консерватории им. П. Чайковского (1932 – 1934) в классе композиции у Р. Глиэра. Уфимский период жизни композитора (1934 – 1937). Казанский период. Работа композитора в качестве главного редактора музыкального вещания Татарского радиокomiteта (1937-1938), заведующего Кабинетом музыкального фольклора Управления по делам искусств при Совете Министров ТАССР (1938-1951). Художественное руководство Ансамблем песни и танца ТАССР (1939-1940 и 1968-1970) и Татарской государственной филармонией (1940-1942, 1951-1953).

Широкий жанровый круг его творчества – от обработок народных песен до балетов и симфоний. Театральная музыка композитора. Симфоническая музыка жанрово-характерного плана. Балет «Тау экият» – «Горная быль» (либретто А. Ключарева и Р. Хисамова) на основе башкирских легенд и сказок. Сочетание реалистических картин народной жизни со сказочно-фантастическими образами. А.Ключарев – как мастер песенного жанра. Тематика и характеристика музыкального стиля. А.Ключарев – как фольклорист. Композиции на основе народного творчества для Ансамбля песни и танца ТАССР. Сборники татарского музыкального фольклора. Их значение. Обработки татарских народных песен. Исполнительская деятельность композитора как пианиста и концертмейстера.

Часть IV. Татарская музыка последних лет господства социализма (1970 – 1990)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Роль бытовой песни: эстрадной и народной. Роль средств массовой пропаганды в развитии музыкального искусства. Композиторы – С.Садыкова, З.Хабибуллин, А.Луппов, Б.Мулюков, И.Якубов, Р.Еникеев, Р.Билялов, Р.Абдуллин, Л.Хайрутдинова, Ш.Шарифуллин. Характеристика их творчества. Деятельность СК ТАССР. Установление практики выездных Пленумов в города Татарстана (Набережные Челны, Мамадыш). Организация ежегодных Фестивалей музыки композиторов Поволжья и Приуралья. Состояние музыкознания и этномузыкознания.

Тема 2. Назиб Гаязович Жиганов (1911 – 1988)

Творческий и жизненный путь. Учёба в Казанском музыкальном техникуме с 1928 по 1931 г. г., затем в Москве в Областном музыкальном техникуме. Начало занятий по композиции у Г.И.Литинского. Первые сочинения. С 1935 года учёба в Московской консерватории у Г. И. Литинского (композиция) и Б. М. Лятошинского (инструментовка). Возвращение в Казань (1938). Активное включение в музыкальную жизнь республики. Открытие Татарского государственного театра оперы и балета оперой композитора «Качкын» (1939).

Жиганов – как председатель Союза композиторов Татарской АССР с 1939 по 1977. Активная работа в области музыкально-сценических жанров в 1940 по 1960 гг. Создание 8 опер и 3-х балетов. Назиб Жиганов – как композитор-симфонист. Первые симфонические поэмы, сюиты, новеллы, увертюры. Полный переход с конца 1960-х гг. от оперного творчества к симфоническому. Новизна тембровых и драматургических решений его 15 симфоний. Широкий диапазон приемов композиторской техники. Широкая популярность Второй

симфонии «Сабантуй» (Государственная премия в 1970 г.). Произведения для детей: фортепианные циклы: «Альбом пьес для детей», «Десять пьес для фортепиано», «Двенадцать зарисовок», «Матюшинские эскизы», отдельные пьесы. Прочное место их в концертном и педагогическом репертуаре. Камерно-вокальное творчество композитора. Широкая популярность этих произведений.

Ярко выраженная индивидуальность, национальная самобытность, опора на традиции русской и зарубежной музыкальной классики в стиле композитора. Философская глубина замысла, изобретательность мелодического и гармонического развития, мастерство оркестрового письма, стройность музыкальной формы, разнообразие приемов использования татарского музыкального фольклора – основные качества его произведений.

Активная музыкально-общественная и государственная деятельность композитора. Назиб Жиганов как ректор и профессор Казанской консерватории. Его роль в формировании системы профессионального музыкального образования в Татарстане. Открытие Средней специальной музыкальной школы-десятилетки (ныне ССМШ-колледж) при Казанской государственной консерватории по его инициативе. Жиганов - активный инициатор создания в республике симфонического оркестра.

Тема 3. Рустем Мухамет-Хазеевич Яхин (1921 – 1993).

Творческий и жизненный путь. Учеба в Детской музыкальной школе №1. Продолжение учебы в Московском музыкальном училище (1938 – 1941). Продолжение учебы в Московской консерватории после войны в классе В. М. Эпштейна как пианист и как композитор - в классе профессора Ю. А. Шапорина. Представление в качестве дипломной работы Концерта для фортепиано с оркестром (первая часть). Возвращение в Казань (1950). Завершение фортепианного концерта, ставшего первым образцом данного жанра в татарской музыке. Композиторская и концертная деятельность Р.Яхина.

Инструментальное и вокальное творчество композитора. Преломление жанрово-стилевых традиций романтического музыкального искусства. Яхин – как один из самых выдающихся мастеров камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки, поднявшим на новый уровень жанры татарской песни и романса, национально-характерной инструментальной миниатюры.

Большой вклад композитора в развитие современной татарской вокальной культуры. Расширение стиливого и образного диапазона. Концертная деятельность Яхина как пианиста.

Тема 4. Алмаз Закирович Монасыпов (1925 – 2008)

Жизненный и творческий путь. Учеба в Казанской государственной консерватории по классу виолончели А. В. Броуна (1950), композиции А. С. Лемана (1956).

А. А. Монасыпов – как композитор-симфонист. Жанровая и художественная образность его симфонических произведений. Вторая симфония «Мусса Джалиль». Тематизм, программный замысел. Вокально-симфоническая поэма «В ритмах Тукая». Сплетение разных истоков. Нетрадиционный инструментальный состав.

Характерные особенности его музыки. Введение в традиционную интонационную сферу татарской музыки интонаций и ритмов мусульманского «книжного» интонирования, музыки мусульманского Востока, семантики европейских жанров (баркарола, пассакалия и сицилиана в Третьей симфонии, траурный марш в симфонии «Муса Джалиль»), интонационной и гармонической сферы джаза.

Вокальное творчество А.Монасыпова. Сочетание в нем импровизационного начала, идущего от восточного мышления и от свободы джаза с декламационностью и распевностью.

Тема 5. Фасиль Ахметович Ахметов (1935 - 1998)

Жизненный путь. Учёба в Казанском училище по классу баяна (1952 – 1957). Первые опыты в области композиции (инструментальные пьесы, песни). Годы учебы в Казанской консерватории (1957-1962) в классе А. С. Лемана (композиция). Первый успех и признание, благодаря Первому струнному квартету (1962), высоко оцененный Д. Шостаковичем.

Разнообразие творческих решений: от шуточно-комедийных в песенном творчестве и в музыке к театральным спектаклям до возвышенно-драматических образов его симфонических произведений.

Песенное творчество композитора. Широкая популярность. Разнообразие тематики. Характеристика музыкального стиля.

Поворот с 1970-х годов к жанрам симфонической музыки. Симфоническая поэма «Памяти Фариды Яруллина». Высочайший уровень профессионализма в этой области. Создание Симфонии фа-минор (1976), через 10 лет названной «Казанской симфонией». Органичный синтез особенностей татарской народной музыки с уже утвердившимися принципами и средствами мировой музыкальной культуры. Праздничные увертюры «Татарстан» и «Сабантуй», инструментальные концерты, вокально-хореографическая композиция «Праздник труда». Яркая бытовая жанровость этих произведений.

Широкое признание его музыки далеко за пределами республики. Исполнение его камерно-инструментальных и симфонических произведений лучшими коллективами страны.

Тема 6. Ренат Ахметович Еникеев

Учеба в детской музыкальной школе №6, затем в Казанском музыкальном училище в классе фортепиано и композиции. В 1956 году музыкант поступает в Казанскую государственную консерваторию, где занимается по двум специальностям: композиции – у А. С. Лемана и фортепиано – у Н. Б. Рецкер.

Р. Еникеев – большой мастер камерных жанров, представленных различными видами как ансамблевой (дуэты, трио, квартеты, пьесы для ансамбля скрипачей и др.), так и сольной музыки. Р.Еникеев – как пианист. Успешная работа в сфере фортепианной музыки (концерт, сонаты, сонатины, циклы пьес). Вклад Р. Еникеева в современный детский педагогический репертуар. Цикл пьес для фортепиано «Сайдашстан». Многогранность образного мира сочинений Р. Еникеева. Яркая национальная самобытность творчества Р. Еникеева.

Часть V. Татарская музыка в постсоветский период (с 1990 гг.)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Произошедшие изменения и отражение их в развитии татарской музыки и особенно музыкознания. Активное развитие этномузыкологии. Характеристика музыкального быта. Развитие эстрадной и бытовой песни. Отход от профессионализма в песенном творчестве: господство любительства и дилетантизма в песенном творчестве. Деятельность СК РТ во главе с Р.Ф.Калимуллиним. Организация и проведение международных фестивалей «Европа-Азия». Его значение в развитии музыкальной культуры РТ. Выход татарской музыки на широкую международную орбиту звучания. Членство СК РТ в Международной ассоциации современной музыки (АСМ). Творческий подъем в области камерно-инструментальной музыки. Причины этого. Активная деятельность в этой области Р.Калимуллина. Усиление творчества в области симфонической музыки на рубеже XX и XXI веков. Новаторские произведения в этой области в творчестве Ш.Шарифуллина, Ш.Тимербулатова, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой, М.Шамсутдиновой. Новые произведения Р.Ахияровой и Л.Любовского в области музыкально-сценических жанров. Гармоничное и умелое сочетание авангардного опыта Запада с содержательным смыслом татарских музыкальных традиций. Положительные примеры подобного синтеза в

некоторых произведениях Ш.Шарифуллина, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой и особенно в творчестве молодых композиторов Р.Салимова, Э.Галимовой, Э.Низамова, З.Рауповой.

Тема 2. Шамиль Камильевич Шарифуллин (1949 – 2007)

Учеба в Казанском музыкальном училище, Казанской гос. консерватории в классе композиции А.Монасыпова и А.Луппова и а ассистентуре-стажировке Московской консерватории (класс Т.Хренникова). Активная фольклористическая деятельность композитора. Хоровые концерты Ш.Шарифуллина. Присуждение Государственной премии им.Г.Тукая за эти произведения. Новаторские произведения в области симфонической музыки («Диалоги сфер», «Жиен»). «Восточные» мотивы в балете «Юсуф и Зулейха». Преподавательская деятельность композитора.

Тема 3. Шамиль Харисович Тимербулатов (1950 – 2013)

Годы учебы в Казанском музыкальном училище, консерватории в классе композиции А.Б.Луппова. Огромная популярность его дипломного произведения «Концерта для баяна». Активная деятельность на рубеже веков в области монументальных симфонических произведений. Основная тематика его симфоний-ораторий «Надежда», «Женский лик Победы», «Огненная память». Тяготение в этой области к синтезу симфонического и вокального искусства. Отражение в его музыке объективных образов, народно-национальной почвенности. Яркая, жизнеутверждающая восторженность музыки его фортепианных концертов Первого «Моя Казань» и Второго, а также Концерта для скрипки с оркестром.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История татарской музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет. Формы текущего контроля: устное собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками; письменные тесты. Зачет – в форме ответов на вопросы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Агдеева Н.Г. История татарской музыки: Учебно-методическое пособие: для студентов исполнительских и теоретико-композиторского факультетов высших музыкальных учебных заведений / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2019.
2. Бражник Л.В. Татарская профессиональная музыка 1920-1960-х годов: проблемы музыкального языка: Монография [Текст] / Л. В. Бражник; Казан. гос. консерватория. – Казань, 2019.

Дополнительная литература

1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.
2. Бражник Л.В. Композитор М.А. Музафаров и татарский фольклор. Об обработках народных мелодий // Музыка. Искусство, наука, практика. – 2019. – № 1. – С. 69-75.
3. Бражник Л.В. Музыкальный язык инструментальных произведений Ф. Ахметова: к 85-летию композитора // Музыка. Искусство, наука, практика. 2020. № 3. С. 83–92.

4. Дулат-Алеев В.Р. Историческая тема в татарской опере // Музыка. Искусство, наука, практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории. 2018. № 4 (24). С. 83-89.

5. Дулат-Алеев В.Р. Парадигма исламской культуры в татарской музыке советского периода // Культура и цивилизация. 2017. Т. 7. № 5А. С. 396-404.

6. Дулат-Алеев В.Р. Творчество Рашида Калимуллина в аспекте сохранения национальной традиции и развития межкультурной коммуникации на рубеже XX-XXI веков // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 3. С. 74-77.

7. Звуковые пространства Софии Губайдулиной: Материалы научно-практической конференции (Казань, 23 октября 2015 года). Губайдулинские чтения / Казанская консерватория, Центр современной музыки С. Губайдулиной; сост.: Л. Р. Монасыпова, Р. Г. Усеинова ; науч. ред. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 128с. - (Губайдулинские чтения).

8. Луппов А.Б. Долгий путь к Музыке / А. Б. Луппов; авт. предисл. Л. А. Федотова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2016. - 86с.: фот.

9. Маклыгин А.Л. Султан Габяши: с «мечтой» о семиступенности // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 4. С. 103–108.

10. Салих Сәйдәшев: фәнни-популяр жьентык / сост.: Р. Ахмеров, Р. Миннуллина; муз. ред. Ш. Х. Монасыпов. - Казань: Жьен, 2017. - 687с.: фот. - (Шәхесләребез = Знаменитые личности). - На тат. и рус. яз.

11. Сайдашева З.Н. Творческая деятельность татарских профессиональных музыкантов на рубеже XIX-XX вв. // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 1. С. 84-89.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: **RISM (Répertoire International des Sources Musicales)**

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬЯ

Разработчик – Агдеева Наиля Галимовна, доцент кафедры теории и истории исполнительского искусства, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является овладение студентом знаниями о народной обрядности, мифологических представлениях, верований Волго-уральских народов.

Основными задачами дисциплины (модуля) являются освоение традиционной терминологии и структуры основных религиозных, календарных, семейно-бытовых обрядов и обрядов «перехода»; комплексное изучение духовной культуры: мировоззренческих представлений, обычаев, поверий, в тесной связи с формами хозяйственной деятельности, бытом, социальными и семейными взаимоотношениями, фольклором.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в

социально-историческом, этическом философском контекстах	и контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	<i>Уметь:</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<i>Владеть:</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; - нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 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 третьем семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	3	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Терминология.

1. Значение терминов «обычай», «обряд», традиция», «ритуал».
2. Актуальность изучения народной обрядности.
3. Обзор литературы.

Тема 2. Этнонимы «татары», «чуваш», «марийцы», «мордва», «удмурты».

Основные этнические группы названных народов. Происхождение этносов и их соседство на волго-уральской территории (краткий обзор).

1. Этноним «татары». Этнические группы. Происхождение народа.
 - а) Этноним «татары»: его происхождение и употребление.
 - б) Структура этноса. Классификация этнических групп татар по географическому признаку (поволжские, сибирские, астраханские, крымские, литовские, буджакские). Классификация по принадлежности к этнической общности (волго-уральские, астраханские, сибирские).
 - в) Основные теории этногенеза: болгаро-татарская, татаро-монгольская, тюрко-татарская теории происхождения татар. Формирование основных компонентов этноса: тюркские племена в первые века н. э., в период существования Тюркского каганата, Великой Болгарии, Хазарского каганата, Волжской Болгарии. Появление кыпчакских и йемекских племен. Становление татарского этноса в период Золотой Орды.
 - г) Этнографические группы волго-уральских татар: казанские татары, мишаре, касимовские татары; «субконфессиональная общность» – крещенные татары.
2. Этноним «чуваш». Происхождение народа. Чуваш – потомки волжских болгар. Теории хазарского, буртасского и болгарского происхождения чуваш. Периоды в истории чувашского народа – болгарский, монголо-татарский, русский. Основные этнические группы.
3. Финно-угорские народы. Происхождение финно-угорских народов: финно-угорское единство в период палеолита и мезолита
 - а) Этноним «марийцы». Выделение двух основных этнографических групп – горные и луговые марийцы, промежуточное положение – северо-западные марийцы. Основные компоненты в формировании марийского этноса.
 - б) Положение марийцев в период Золотой Орды: разделение марийских земель на административно-территориальные единицы; воинская и ясачная повинности. Период Казанского ханства. Вхождение Марийского края в состав русского государства.
 - в) Этноним «мордва». Этнические группы: эрзя, мокша, терюхане – этническая группа мордвы на территории современной Нижегородской области, каратаи – группа мордвы, живущая в Татарии.
 - г) этноним «удмурты». Положение удмуртов в периоды Золотой Орды, Казанского ханства.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ, ВЕРОВАНИЯ, ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ ТАТАР, ЧУВАШ, МАРИ, УДМУРТОВ, МОРДВЫ

Темы 3-9. Верования древних тюрков.

1. Тенгрианство как монотеистическая религия древних тюрков. *Тәңре (Тенгри)* – дух Неба.

2. Космогонические представления древних тюрков: две утки в мифах о происхождении земли, разделение вселенной на 3 слоя – верхний (небесный, (средний (земной), нижний (подземный) миры, общение между ними посредством направленных линейных объектов (дерева, реки, печной трубы дома, горы).

Божества, почитаемые древними тюрками – *Йер-Суб (или Жир-Су; Земля-Вода), Умай, Эрлик, Ут (Огонь), Кояш (Солнце), Ай (Луна), Звезды, Гром и Молния, Ветер, Смерч, Облака, Радуга.*

Представления о душе – *тын, кут и сюр.*

Культы: культ дерева – мировое дерево, священная береза; культ воды – двойственное отношение; культ земли; культ предков; культы животных – Волка, Собаки, Барана, Быка, Барса, Коня, Верблюда, рыб – Щуки, птиц – Кукушки, Журавля, Лебедя, Петуха,

Камы (жрецы) и камлание (обряд-общение с божествами, включающий заклинание, жертвоприношение).

3. Хозяева местности: воды – *Су иясе, Су анасы, Су бабасы*, горы – *Тау хужасы*, дома – *Өй иясе, Абзар иясе*, леса – *Урман иясе*, дороги.

4. Духи и демоны – *Жен (Джин), Шайтан, Шүрәле (Шурале), Албасты, Пәри (пари), Убыр, Өрәк (Орэк), Аждаха, Юха*: облик, местонахождение, *зыян* (вред), наносимый злыми духами и способы изгнания, лечения.

5. Ритуальные атрибуты и действия – жертвоприношение, кропление, окуривание, сдувание, сплевывание, утварь, суеверия, моления, (*алкышлар*), заговоры.

6. Сохранение отдельных составляющих верований древних тюрков в современности.

Тема 10. Религиозные праздники татар-мусульман.

1. Ислам в семейном быту татар-мусульман. Религиозная ситуация.

2. Религиозные праздники, не прикрепленные к конкретным датам, отмечаемые по лунному календарю: праздник поста (*ураза гаете*), праздник жертвоприношения (*Корбан гаете*). Сходный порядок проведения обоих праздников – намазы (молитвы), угощение, поздравление родных. Правила жертвоприношения.

Темы 11-12. Календарные праздники и обряды татар.

2. Праздники, приуроченные к сельскохозяйственному циклу или календарю. Весенне-летний цикл обрядов и праздников:

а) Науруз – день весеннего равноденствия (Новый год по древнему календарю), другие названия праздника *эмәл* у сибирских, *амиль* у астраханских татар, различия в порядке проведения праздника;

б) Сабантуй. Предварительные обряды: коллективное угощение детей кашей (*ботка*), сбор продуктов у населения, сбор детьми и молодежью крашеных яиц, сбор подарков для победителей. Сабантуй: проведение на майдане, состязания, молодежные игры, угощения;

в) обрядовые действия, предваряющие начало сева: общинные угощения и жертвоприношения;

г) обряды вызывания дождя: намаз и угощение обрядовой кашей;

д) джиены: выбор места проведения (округ), традиция гостевания, угощение, игрища, состязания;

е) молодежные игры как неотъемлемая часть многих праздников, характерны для всех групп татар.

3. Осенне-зимние обряды и праздники:

- а) помочи (*әмә*) – коллективные трудоемкие работы (распространены обработка тушек гусей, обработка холстов, изготовление войлока);
- б) Нардуган (кряшены, мишаре) – период проведения в рождество, гадания;
- в) Новый год – позднее формирование праздника под влиянием русских и финно-угорских народов.

Темы 13-15. Семейные обряды татар.

1. Свадебный обряд:

а) предсвадебные обряды: сватовство, сговор, помолвка, угощения в доме жениха и невесты.

б) Свадьба: никах, порядок проведения свадебного дня, свадебная атрибутика, *бирне* (подарки от невесты родителям жениха), приданное.

в) Послесвадебные обряды: встреча зятя в доме невесты, брачная ночь, переезд молодой в дом мужа. *Килен мунчасы* (невестина баня) и *килен токмачы* (невестина лапша).

г) Упрощение свадебного обряда в XX веке.

2. Обряды, связанные с рождением ребенка:

а) Роды в «чистой» половине дома, роль *кендек әби* (бабки-повитухи), отношение к пуповине как оберегу, закапывание последа; обряд *авызландыру* – проба масла и меда новорожденным; обычай *сәенче алу* (подарок за радостную весть); положение молодой мамы в доме в первые 40 дней после родов, ее питание; обряды *бәби мунчасы* (баня ребенка), *бәби мае* или *бәби ашы* (масло ребенка), угощение.

б) обряд наречения имени: сроки – на 7-й день, обычай наречения временного имени *кендек исем* (дословно: пупочное имя) до седьмого дня; выбор и значение имени, порядок действий во время обряда, особенности чтения муллой *азана* и *икамата* (призыв к намазу), угощение, ритуальная подача масла, поверья, связанные с первыми днями новорожденного;

в) обряд *сәннәт туй* (обрезание) – процедура обрезания у мальчиков, мероприятия: празднование в масштабах всего аула-села, угощения, скачки на лошадях, борьба (*көрәш*), другие соревнования.

3. Похоронно-поминальные обычаи и обряды:

а) Предпогребальные: подготовка вещей, необходимых для погребения, прощание с покойным, ночное бдение. Правила подготовки могилы, одевания покойного, порядок обмывания.

б) Погребение.

в) Поминальные обряды.

г) Поверья, связанные с похоронно-поминальным обрядом.

Тема 16. Декоративно-прикладное искусство татар: украшение жилищ, одежды, обуви.

Историческое развитие татарского орнамента: растительные мотивы в украшении жилищ, одежды, текстиля для дома; искусство татарских вышивальщиц, вышивка золотом; цветовая гамма.

Татарский национальный костюм: основные предметы.

Некоторые татарские символы, тамги.

Темы 17-18. Верования чуваш. Чувашская народная мифология.

1. Верования чуваш. Языческие культы: главное божество, обожествление сил природы, основные божества-покровители. Обычаи при оформлении жилища, одежды и кухонной утвари символами защиты от дурного глаза, культовыми изображениями животных. Вещи в контексте ритуала. Сочетание языческих верований и христианства в жизни чуваш.

2. Жертвоприношения: скотом и хлебом. Правила приготовления ритуальных блюд, выбор животных. Выбор места. Порядок действий: приготовление блюд, моление, угощение, изгнание палками шайтана.

3. Народный костюм: основные предметы. Космогоничность составляющих костюма. Значение узоров на элементах костюмов. Роль одежды в ритуалах. Украшения.

Темы 19-20. Чувашские народные календарные праздники

1. Народные праздники – даты проведения, их связь с лунным и солнечным календарем. Система обрядов: сельские обряды, домашние обряды, обряды «перехода»: родильные, свадебные, похоронные; индивидуальные обряды.

2. *Кашарни* (23 декабря – 1 января): окончание солнечного года, начало нового года со дня зимнего солнцестояния. Совпадение с христианским Крещением. Обряд «девичье пиво». Последующий период зимних межсельских молодежных обрядов *ларни* – обычай долгих гостеваний девушек в соседних деревнях с целью знакомства.

3. *Саварни* (последняя треть февраля) – Масленица, старшая и младшая.

4. *Калам* (14 марта – 21 марта) – проводы старого года. Сопутствующие обряды поминовения предков, изгнания-очищения злых сил.

5. *Манкун* (21 марта – 1 апреля) – Большой день. Совпадение с христианской Пасхой. Обряды-приготовления к предстоящему земледельческому сезону: просьбы дождя, избавление от болезней, изгнания-очищения и т.п.

6. *Херле сыр* (Красная черта) – половодье: моления и обрядовые пляски.

7. *Акатуй* («посевная свадьба») – начало земледельческого цикла празднеств чувашей (день проведения первой борозды).

8. *Уяв* (время появления первых всходов) – жертвоприношения, обряды, пробуждающие силы природы. Культы дерева, воды, духов предков.

9. *Синсе* – ритуализированный период после завершения полевых работ и до 19 июня, когда запрещалось беспокоить землю и окружающую природу.

10. *Симек* (22 июня – 28 июня) – день летнего солнцестояния. Сопутствующие обряды: *Ута чук* (начало сенокосной поры), *Ман чук* (Великое жертвоприношение).

11. *Чуклеме* (21-22 сентября) – день осеннего равноденствия, праздник освящения нового урожая, завершение годового хозяйственного земледельческого цикла.

12. *Кепе* (14 октября) – цикл обрядов, связанных с подготовкой к зиме: закрытие скота, поминание предков, благодарность богам, жертвоприношения. Совпадает с христианским праздником Покрова Богородицы.

13. *Сурхури, Нартукан* – день зимнего солнцестояния, торжество темных сил природы. Обряды *улах* – посиделки, со сбором продуктов по селу девушками и детьми для ритуальных пива и каши.

Тема 21. Неприуроченные к календарным датам обряды чувашей

1. Межсельские обряды:

а) *Пысак учук* – жертвоприношения в благодарность за урожай и приплод скота. Время проведения – в месяц уборки хлеба, периодичность – 1 раз в 9 лет.

б) *Хат чук* – ритуал, проводимый в чрезвычайных ситуациях (при общенародных катаклизмах, например, всеобщем голоде).

в) *Асла киремет чуке* – обряд угождения земному божеству Кереметю. Периодичность – 1 раз в 3 года.

2. Общесельские обряды:

а) Обряды, адресованные божествам; проведение весной и осенью.

б) Обряды типа *учук* – полевые моления и жертвоприношения. Послепосевное время проведения.

в) *Киремет чуке* – обряд поклонения и жертвоприношения духу Керемет.

г) *Мункун* – праздник в честь духов предков.

3. Обряды очищения – изгнание с помощью шума злых духов, болезней.

4. Обряды рода, обращенные к духам плодородия.

5. Обряды, посвященные духам: предков, природы, дома.

6. Обряды, связанные с домашними животными.

7. Индивидуальные обряды – от болезней, от злых духов, лечебные обряды, обряды в жизненных ситуациях различного характера

Темы 22-23. Семейные обряды чуваш

1. Родильные обряды – дородовые, родильные, послеродовые. Магическое значение сопутствующих обрядов, имянаречение.

2. Свадебный обряд.

а) Основные персонажи свадьбы – жених, сват, глава свадьбы, посаженные родители, младший и старший дружки, ямщик, музыкант. Последовательность. Предсвадебные действия: знакомство молодых, умыкание, сватовство, обычай обмена подарками между родителями молодых.

б) Свадьба. Дом жениха: «свадебная» баня, одевание жениха, коленопреклонение жениха, выезд свадебного поезда, следование за невестой. Дом невесты: невестина баня для проведения магических действий, одевание невесты, выкуп невесты, песенные состязания молодых друзей жениха и невесты, коленопреклонение невесты, приданое невесты, следование в дом родителей жениха: обряды умилоствления духов, катания яйца, вручения «подпоры» – домашней скотины, поклонение духам дома свекра, обряд заплетания кос невесты и одевания женского головного убора, угощение невесты обрядовой салмой, подарки невесты, брачная ночь.

в) Послесвадебные обряды: обряд принесения невестой воды, приготовление салмы и угощение родственников, очищение от свадебных духов.

3. Похоронно-поминальные обряды.

Тема 24. Верования марийцев. Календарные праздники.

1. Религиозные верования: языческие культы, тотемизм; магические обряды в знахарстве; духи, *кермет*, хранители знаний о духах и демонах, обрядовые жертвоприношения и моления.

2. Роль семейно-родовой общинности, культ предков. Сочетание в проведении праздников христианских и языческих элементов. Календарные праздники, связанные с сезонными сельскохозяйственными работами:

а) Святки (*Шортйол*) – поверья, моления, обычаи, связанные с разведением скота, посещение домов ряжеными, обрядовая еда.

б) Масленица (*йярня*) – символическое начало праздника с исполнения песни-заклинания, масленичные развлечения (катание с горки, на лошадях), обряд прощания с Масленицей: сжигание соломы.

в) Пасха (*Кугече*) – Великий пост, предпасхальная неделя: обряд изгнания «нечистых» духов, моления, угощения, закрепленные за определенными днями недели; Пасха – совместные моления, жертвоприношения, обряд угощения пивом (*ташлама йўмаш*).

г) Праздник пашни *Агавайрем* – выбор даты старейшинами, обрядовая еда и обязательный напиток (пиво), моления, роль руководителя моления (*карт*), благословение молодых девушек, трапеза, развлечения.

д) Семик (*Семьк*) – значение культа предков, время празднования (в среду на троицкой неделе), поверья о выходе нечистой силы, молодежные развлечения, праздничные многодневные гостевания.

е) Троица – обычаи и поверья, связанные с землей, общинные моления с жертвоприношениями.

ж) праздник *Сўрем* – проведение в период около Петрова дня (12 июля), важность праздника в религиозной жизни марийцев, обряд изгнания нечистых сил и общественные моление и жертвоприношение, почитание дерева и земли.

з) Обряды, связанные с началом жатвы: праздники нового хлеба *Угинде* и новой каши *Кышал*: семейные моления, почитание предков, ритуальная трапеза.

и) зимние молодежные посиделки: Девичий пир (*йўдыр йўки*).

Темы 25-26. Семейные обряды марийцев

1. Свадебный обряд:

а) Предсвадебный период – выбор и согласие родителей жениха, роль свахи (эпитеты, ее названия), процесс сватовства, *олно* – выкуп за невесту, уговоры и согласие невесты, обычай освящения брачного договора совместным угощением хлебом с маслом, угощение родственников, благословление молодых, подарки невесты, подготовка *олно*, свадебного поезда, приданого, подарков членам семьи жениха, в период подготовки к свадьбе – обряд угощения родственников невесты, переезд невесты.

б) Свадебный период – время и место проведения – летом, подготовка *шелык* – специальная площадка для проведения торжества. Распорядок свадебного дня в доме жениха. Молитвы-благословления жениха. Роль дружки, посаженных родителей, музыкантов. Обычай выставления мнимого жениха. Иерархия поезжан. Обычай ритуальной борьбы друзей жениха, участвующих в свадебном поезде, и молодыми сверстниками невесты: состязание в удалстве, находчивости, мастерстве исполнения свадебных песен и танцев. Застолье в доме невесты, ожидание поезда жениха. Встреча жениха. Молодежные игры и танцы, выкуп невесты. Переезд невесты в дом жениха. Встреча молодых. Ритуальные блюда. Обычай вручения подарков невесты.

в) Послесвадебный период – поклонение утром божествам, демонстрация кулинарных способностей молодой жены. Обычай разрубания порога. Посещение родителей жены.

г) Влияние традиций русского свадебного обряда.

д) Разновидности заключения брака: путем договора между семьями новобрачных с обязательным внесением выкупа за невесту; свадьба с похищением невесты; левират (выход замуж вдовы за младшего брата умершего мужа) и сорорат (женитьба на сестре умершей жены).

2. Обряды, связанные с рождением ребенка: приметы, связанные с поведением женщины в период беременности, с определением пола ребенка; роды; послед и пуповина; определение судьбы ребенка по пуповине, первому крику, времени появления на свет; обмывание ребенка; обереги и символические обряды для защиты новорожденного от сглаза; имянаречение; выбор крестных родителей; обряды, связанные с первыми шагами и с появлением первых зубов.

3. Похоронные обряды: верования марийцев о судьбе, жизни и смерти; подготовка покойного к похоронам; укладывание в гроб предметов для загробной жизни; похороны; поминки, участие заместителя умершего на поминках; почитание умерших предков.

Темы 27-28. Верования мордвы: мировоззренческие представления, божества и духи. Дохристианские календарные праздники мордвы

1. Языческие культы, поверья: образ коня в мордовской мифологии, его связь с куклами солнца и умерших предков. Элементы тотемизма, древние представления о родстве людей и животных. Культ медведя, птиц, хлеба, предков. Бытовые обряды: приношение в жертву курицы во время новоселья. Божества – Кереметь, Ведява, Норовава, Вармава, Вирява. Исполнение ритуальных наигрышей, посвященных деревьям и животным, на обрядовых празднествах. Оберегательная функция звенящих и шумящих украшений в костюмном комплексе мордовки, обычаи и поверья, связанные с звенящими украшениями, важная роль колокольчиков в свадебном обряде. Заговоры: способность голоса *нюди* (духовой инструмент) останавливать кровотечение. Магические действия при изготовлении инструментов. Отношение к музыкантам – посредникам между людьми и богами, также к озати, свахе и вопленице, способным к прорицательству.

2. Дохристианские календарно-аграрные праздники (обряды) – *озксы*, иерархия обязательных участников: руководитель моляна – *озати*, волынщики-посредники с миром духов; красивая девушка и крепкий парень, олицетворявшие женское и мужское начало. Обычай поднимать волынщиков на доске над головами. Ответственные моменты ритуала: обращение к жертвенному огню, разговор с жертвенными животными, распределение ритуальной еды. Место проведения: священная роща – кереметь, под деревом.

Необходимые ритуальные музыкальные инструменты – волынка или нюди как часть волынки.

Тема 29. Календарные обряды мордвы.

1. Озксы весенне-летнего периода: *Ине чи (Великий день)*, совпавший при христианизации мордвы с пасхой; *Авань озкс* (женский молян) участвовали только женщины, имеющие детей; весенний обряд девушек в период ледохода; обряд *кереть озкс* – моление плуга; *Вель озкс, Велень озкс* (сельский молян), совпавший с Петровым днем; *Кереметь* – в день Флора и Лавра (18 августа), лошадиный мужской молян *лишмень озкс, алашань озкс*, календарный обряд «опахивания села» *Велень сокамо*.

Масленица – ритуальные угощения блинами и пирогами родственников, ритуальное кормление сороки, обязательные катание на санях и валяние в снегу, *Тундонь ильтямо* – проводы весны: праздничный карнавал, закликания весны; обряд хлестания вербой (по срокам совпадает с вербным воскресением).

2. Осенне-зимние: осенние карнавалы – «маски страха» для отпугивания злых сил; *Роштува* (рождество): колядование – поздравительные песни и пляски во время обхода дворов – последовательно пастухов, детей, молодежи; праздник рождественского дома (начало совпадало с христианским сочельником), моляны, ритуальная еда, ритуальные пляски, «пляска медведя», кульминация – ночные пляски.

Темы 30-31. Семейные обряды мордвы.

1. Свадебный обряд: сватовство, соревнования, приготовление свадебных нарядов, традиционная баня невесты, заплетание косы, обряжение невесты, катание по селу, угощение гостей, отъезд поезда в дом жениха, обряд шествия невесты к роднику и моления Ведяве; обряд *кудань ливтима* – выселение сватов, изгнание злых духов из дома после свадьбы. Обряды, связанные с почитанием хлеба, сопровождение наигрышами-оберегами всех обрядовых передвижений невесты, приглашение специальных исполнительниц песен.

2. Похоронный обряд: поведение близких после кончины, обмывание, укладывание в гроб, проводы на кладбище, опускание в могилу. Обычай звать умершего на поминки, древнейший обычай – использование музыкального инструмента в похоронном обряде, плачи. Похороны незамужней девушки – инсценировка ее несбывшейся свадьбы с «подсадной» невестой.

3. Рождение ребенка – традиционное место родов (баня), роль повитухи, обереги от сглаза и порчи: обычай создавать ритуальный шум, когда новорожденного ребенка вносили в дом из бани.

Темы 32-33. Ворования удмуртов. Календарные обряды.

1. Весенне-летние обряды:

а) Масленица – время празднования, сжигание снопа, угощения, катание на санях; детский обряд «кукольная свадьба»; обряд проводов весенней воды;

б) Пасха;

в) обряд Акашка: недельный период празднования обряда, очищение домов от злых духов, поминание умерших предков, ритуальные блюда; мужская обрядовая игра «катание яиц»; обычай празднования кругом родственников; обходные обряды, связанные с поклонением деревьям и воде, освящением каши и хлеба, ритуальные пение и пляски; обряд *кушой* (совпадает с православной средой страстной седмицы) – гостевание умерших у своих родственников, обряд *сурен шуккон* – изгнания мертвецов обратно;

г) *Семык (Троица, Петров день)* – ритуальное катание на качелях, обряд ломания качелей, ритуальное пение, поминки умерших родственников, поклонение березе, обряд купания молодущек *сялтым*. Идея плодородия, возрождения в раскачивании, катании на санях с горы.

д) Осенний пир (последний календарный праздник) – осенние поминки, угощения ритуальной пищей, обрядовые песни и танцы.

2. Зимний обряд ряжения.

Темы 34-35. Семейные обряды удмуртов

1. Свадебный обряд:

а) проведение в определенные сроки (на Масленицу и в Петров день. Постоянные ведущие на свадьбе – распорядитель, старший и младший дружки. Постоянное музыкальное сопровождение: песни-состязания, обрядовые песни и танцы.

б) Последовательность: первый этап (дом жениха) – сватовство (после Пасхи), сговор (перед Петровым днем), прощание невесты с родным домом, обряд очищения огнем поезжан, обряд поклонения участников свадебного поезда хлебу; обряды благодарения родителей и родственников невесты, первый свадебный пир после Петрова дня; обряды, сопровождающие действия невесты: выход невесты к поезду, встреча ее поезжанами с хлебом и маслом, снятие свадебного головного убора, обряд возвращения молодой жены в родительский дом в осенний праздник Казанской иконы Божьей матери.

в) второй этап, на Масленицу (дом невесты) – второй свадебный пир, окончательный приход невесты, кулинарные испытания невесты; выпрашивание невесты. Обряд «праздник стариков».

г) Обряд свадьбы духов: свадьба кереметя, свадьба поля, свадьба дома и т. д.

д) Общие ритуалы – гостевые, пляски и пение, ряжение в Рождество и на свадьбах.

2. Поминальный обряд:

а) общие поминки, посвященные всем умершим предкам, смысл – благодарность и просьба о покровительстве, обряд угощения мертвых – бросания на землю ритуальной еды и напитков;

б) похоронно-поминальный цикл обрядов, посвященный одному родственнику: похороны: захоронение жертвенного комплекса из набора украшений, бус, орудий труда, пояс, угли и зола – при закапывании, поминки – 40 гостей, ритуальные блюда, жертвоприношение, пение, пение-обращение к духу умершего, выход в поле, на кладбище.

3. Обряд проводов солдата: объезд на лошадях родных, обряд прощания новобранца с домом, угощения.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья» установлен в соответствии с учебным планом. В 3 семестре обучающиеся сдают зачет. Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками, доклады; письменная – тесты. Итоговый контроль: зачет в конце 3 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Агдеева Н.Г. Обычаи и обряды народов Волго-Уралья: Учебное пособие. – Казань, 2019.
2. Яковлев В.И. Этнография народов Волго-Уралья: учеб.-метод. пособие: для студентов высших муз. учеб. заведений (направление подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»). Профиль подготовки «Этномузыкология» / Сост. В.И. Яковлев; Казанская консерватория. – Казань, 2015.

Дополнительная литература

- 1) Владыкин В., Христолюбова Л. Этнография удмуртов. Ижевск, 1991.
- 2) Давлетшин Г. Волжская Булгария: духовная культура. Казань, 1990.
- 3) Денисов П. Религиозные верования чуваш. Чебоксары, 1959.
- 4) Еремина В. Ритуал и фольклор. Л., 1991

- 5) Марийцы. Историко-этнографические очерки. Коллективная монография. Йошкар-Ола, 2005.
- 6) Мокшин Н. Мифология мордвы: Этнографический справочник. Саранск, 2004.
- 7) Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М., 1985.
- 8) Осипов А. Чувашская свадьба: Обряд и музыка свадьбы вирьял. Чебоксары, 2007.
- 9) Уразманова Р. Современные обряды татарского народа: Историко-этнографические исследования. Казань, 1984.
- 10) Федянович Т. Семейные обычаи и обряды финно-угорских народов Поволжья. М., 1980.

Электронные образовательные ресурсы.

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчики: Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения; Усова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи практики

Целью педагогической практики является формирование у бакалавров навыков и умений осуществления учебно-воспитательной и преподавательской деятельности.

Задачи педагогической практики:

- формирование навыков работы с нормативными и методическими документами и материалами;
- формирование навыков и умений по разработке элементов учебных программ и учебно-методического обеспечения дисциплин;
- формирование знаний и навыков в области современных образовательных технологий;
- формирования навыков осуществления педагогической деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания практики

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	<i>Знать:</i> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	<i>Уметь:</i> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	<i>Владеть:</i> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика
ПК-5 Способен проводить	<i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися

учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	образовательных организаций среднего профессионального образования; образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – методики преподавания всех музыкально-исторических и теоретических дисциплин; - отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по менеджменту и психологии общения; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	<i>Уметь:</i> – составлять учебные планы и рабочие программы дисциплин, вести учебную документацию; - проводить с обучающимися разного возраста групповые занятия по основам организационной деятельности, – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; - дифференцировать содержание образовательного процесса в соответствии с исполнительской специальностью учащихся
	<i>Владеть:</i> – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; - дифференцировать содержание образовательного процесса в соответствии с исполнительской специальностью учащихся
ПК-6. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями	<i>Знать:</i> - знать принципы инклюзивного образования; - особенности возрастной психологии детей и подростков; - основные принципы обучения детей с особыми потребностями; методики преподавания различных музыкальных предметов для детей – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и

обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе.
	<i>Уметь:</i> – организовывать занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и спецификой их музыкального восприятия; - планировать занятие; - развивать творческие способности ребенка, его самостоятельность и инициативность, - адаптировать музыкальный материал к восприятию детей разных лет, в том числе к детей с особыми потребностями
	<i>Владеть:</i> – методиками преподавания музыки в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины (модуля) «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения

3. Объем практики и виды учебной работы

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика ведется с седьмого по восьмой семестры.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	59	–	8
Самостоятельная работа		85		
Общая трудоемкость		144		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	11	–	8
Самостоятельная работа		133		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание практики

Педагогическая практика направлена на подготовку бакалавра к педагогической деятельности. Формы проведения педагогической практики:

- ознакомление с методическим обеспечением учебного процесса;

- ознакомление с организацией учебного процесса в учреждениях СПО;
- посещение занятий, проводимых ведущими преподавателями по различным учебным дисциплинам и их анализ с позиции организации педагогического процесса, формы проведения занятия, особенностей коммуникации педагога и студентов;
- изучение учебно-методической литературы, программного обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
- подготовка и проведение лекционных, практических и семинарских занятий;
- подготовка учебно-методических материалов по подготовленным темам (подготовка кейсов, презентаций, деловых ситуаций, материалов для семинарских занятий, составление задач и т.д.);
- подготовка контрольно-измерительных материалов: тестов, контрольных вопросов, коллоквиумов и иных форм педагогического контроля;
- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и целями занятий;

Содержание конкретных форм педагогической практики согласовываются с м руководителем по практике.

Практика проводится в сторонних организациях при заключении с ними соответствующих договорных отношений.

Руководителем практики может быть как преподаватель вуза, так и работник сторонней организации, с которым вуз заключает договор на вид и объем работ.

Руководитель практики дает обучающемуся учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по сбору материалов для подготовки практических уроков и итогового урока, который является формой итогового экзамена.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Аттестация по итогам педагогической практики проводится в форме экзамена. Текущая аттестация предусматривает оценку знаний по литературе, составление тематических планов уроков, подготовку комплекта наглядных пособий и контрольно-измерительных заданий. Экзамен проводится в виде открытого урока.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Основная литература

1. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 512 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/51926>

2. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 512 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58833>

3. Стулова, Г.П. Теория и методика обучения пению: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.П. Стулова. Электрон. дан. Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. 196 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99115>

Дополнительная литература:

1. Артемьева Т. В., Тульчинский Г. Л. Основы академического фандрейзинга в социальной сфере: привлечение средств на реализацию научно образовательных и социально-культурных проектов и программ. СПб: Изд-во РГПУ, 2007. — 219 с.

2. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. / Под общей редакцией И. М. Болотникова, Г. Л. Тульчинского. СПб: СПб ГУКИ, 2007.

3. Пул Д. Х. Когда менеджмент приносит деньги. — СПб: Контрфорс,

4. Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. 4_е изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. — 528 с.

5. Экономика культуры : учебник / Р. С. Гринберг, и др.; Отв. ред. А. Я. Рубинштейн ; Гос. ин-т искусствознания . – М. : Слово, 2005 . – 608 с. – (ACADEMIA XXI).

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: **RISM (Répertoire International des Sources Musicales)**

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: **Национальная электронная библиотека**

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение практики

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Реализация практики обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

МЕНЕДЖЕРСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчики: Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения; Усова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи практики

Целью практики является приобретение студентом опыта менеджерской деятельности в области создания и реализации творческих проектов, изучения методов принятия управленческих решений, маркетинг-менеджмента.

Задачами практики являются приобретение практических навыков, полученных в ходе изучения теоретических курсов, формирование у студента представлений о структуре потребления в сфере музыкальной культуры, о потребностях разных социальных и возрастных групп общества, знакомство с особенностями деятельности рекламно-информационных агентств, рекламно-информационных служб (отделов) концертных учреждений, образовательных учреждений, средств массовой информации; рекламной деятельности в компаниях по производству и продаже музыкальных инструментов, аппаратуры, аудио- и видео-записей, в издательствах и пр., освоение основных концепций и методов разработки рекламной продукции, организации и проведения рекламных кампаний, PR- и промо-акций.

2. Требования к уровню освоения содержания практики

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	<i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	<i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ПК-1. Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	<i>Знать:</i> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решения по организации управленческой деятельности;
	<i>Уметь:</i> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности; - объединять и управлять деятельностью творческих групп во время подготовки творческого проекта и гастрольной деятельности
	<i>Владеть:</i>

	– системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.
ПК-2 Способен осуществлять работу, связанную с организацией и проведением творческих мероприятий	<i>Знать:</i> - теорию, методiku социально-культурной деятельности, менеджмента; - технологии заключения контрактов и правовые основы гастрольной деятельности;
	<i>Уметь:</i>- организовать музыкально-просветительскую, воспитательную, культурно-досуговую работу, реализовать творческие проекты на технологическом и процессуальном уровнях; - организовать деятельность коллективов и организаций с учетом специфики сферы культуры и искусства, норм отечественного и международного права;
	<i>Владеть:</i> - организаторскими, управленческими, коммуникативными навыками, менеджерскими технологиями
ПК-3 Способен инициировать творческие проекты в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> - современный репертуар музыкальных театров и концертных площадок; – стили и направления современной академической и популярной музыки; - технологии студийной звукозаписи; - новые исполнительские технологии; - основы управления, организации и экономики в сфере культуры и искусства;
	<i>Уметь:</i> - провести анализ современного состояния рынка и определить на его основе потребность целевой аудитории в культурно-массовых мероприятиях; - разработать концепцию творческого проекта и отразить ее в бизнес-плане; - реализовать художественно-творческий замысел на основе разработанного бизнес-плана; - осуществить экспертную оценку качества и коммерческой привлекательности реализуемого проекта;
	<i>Владеть:</i> - навыками разработки бизнес-плана; - навыками использования современных методов продвижения и управления творческими проектами, такими как ивент-менеджмент, креатив-технологии; - устойчивыми базисными представлениями об истории искусства, музыкальном образовании, музыкальной литературе, теории и коммуникативной функции музыки, на основе которых оперативно и квалифицированно реагировать на изменения потребностей рынка в области культуры и искусства.
ПК-4. Способен оценивать сметную стоимость и коммерческий потенциал проекта в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i>– основы финансового менеджмента и методы оценки финансовых рисков; - основные принципы ведения маркетинговых стратегий в зависимости от характера проекта;
	<i>Уметь:</i> – применять финансовые инструменты для проведения анализа и оценки коммерческого потенциала проекта в сфере культуры и искусства;
	<i>Владеть:</i> навыками работы по определению источников

		финансирования и планированию производственно-финансовой деятельности.
ПК-7 Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых		<i>Знать:</i> - репертуар различных жанров, вокальных, инструментальных и вокально-инструментальных составов, доступный для исполнения в общеобразовательных организациях; <i>Уметь:</i> - принципы построения концертного мероприятия с привлечением средств других видов искусств.
		<i>Уметь:</i> - создавать концепцию музыкального мероприятия; - взаимодействовать с преподавателями и учащимися в процессе подготовки и проведения мероприятия; - организовывать репетиционную работу; - обеспечить информацию о предстоящем мероприятии.
		<i>Владеть:</i> - вокальными навыками и навыками игры на музыкальном инструменте; - навыками аранжировки сочинения для различных исполнительских составов.
ПК-9 Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в социально-культурной сфере		<i>Знать:</i> – основы теории культуры, социологии и социальной психологии; – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования;
		<i>Уметь:</i> осуществлять в составе группы работу по исследованию слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных коллективов и организаций, учебных заведений; – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;
		<i>Владеть:</i> – приемами по обработке и обобщению материалов, собранных в результате практической работы;
ПК-10 Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры		<i>Знать:</i> - современное состояние рынка музыкальной продукции в России и за рубежом; - принципы организации фестивалей, концертов; - принципы составления концертных программ; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
		<i>Уметь:</i> - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; - взаимодействовать участниками и руководителем творческих коллективов – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
		<i>Владеть:</i> - психологическими навыками взаимодействия в творческом коллективе.
ПК-12. Способен осуществлять связь со средствами массовой		<i>Знать:</i> - структуру современных СМИ, особенности их; цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;

информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и рекламных акций	с функционирования; - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; и - основы PR и рекламы;
	<i>Уметь:</i> - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях ; - создавать рекламные тексты на иностранном языке;
	<i>Владеть:</i> - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - стилистикой русского языка, яркой и образной письменной и устной речью; - навыками общения на иностранном языке.
ПК-13 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	<i>Знать:</i> – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений.
	<i>Уметь:</i> – подбирать репертуар для определенного вида творческого коллектива.
	<i>Владеть:</i> – инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и возможностей творческого коллектива; – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.

3. Объем практики и виды учебной работы

Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика ведется с пятого по восьмой семестры.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	70	6	8
Самостоятельная работа		218		

Общая трудоемкость		288		
<i>Заочное обучение</i>				
Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	15	6	8
Самостоятельная работа		273		
Общая трудоемкость		288		

4. Содержание практики

Менеджерская практика является одним из важнейших разделов структуры учебного плана подготовки бакалавра и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Менеджерская практика проводится в форме непосредственного участия обучающегося в работе трудового коллектива, работающего в сфере культуры и искусства. В процессе выполнения менеджерской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих менеджеров, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.

Практика проводится в сторонних организациях при заключении с ними соответствующих договорных отношений, в качестве исключения практика может проходить в структурных подразделениях вуза (концертных отделах, учебных оперных студиях и др.).

Руководителем практики может быть как преподаватель вуза, так и работник сторонней организации, с которым вуз заключает договор на вид и объем работ.

Во время прохождения менеджерской практики обучающийся может вести дневник, в котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения организационно-управленческого задания, а также записывает полученные сведения о всех видах самостоятельно выполненных работ. Дневник может вестись в электронном виде с использованием персонального компьютера.

Перед началом и по ходу проведения менеджерской практики обучающемуся выдаются учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по сбору материалов для подготовки будущей выпускной квалификационной работы (проекта). Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих самостоятельную работу обучающихся на менеджерской практике, определяется в соответствии с темой будущей ВКР.

На практике обучающийся накапливает первичную информацию в различной, в т.ч. электронной форме: рабочие записи для отчета, дневниковые записи, копии проектной документации и т.д.

В период прохождения практики студент обязан изучить систему управления и руководства организацией (объединением, фирмой), ее структуру, планирование работы, факторы внешнего воздействия, принципы оперативного руководства деятельностью организации:

4.1 Внутренняя среда организации:

- 4.1.1. Цели и стратегия поведения организации;
- 4.1.2. Структура организации;
- 4.1.3. Задачи и технологии организации;
- 4.1.4. Кадры организации, ее руководство;

4.1.5. Взаимосвязь внутренних факторов.

4.2. Система управления организацией и ее основные элементы:

- 4.2.1. Состав, структура и особенности системы управления;
- 4.2.2. Основное содержание элементов системы;
- 4.2.3. Общие принципы управления;
- 4.2.4. Цели и задачи управления;
- 4.2.5. Функции в системе управления;
- 4.2.6. Методы управления;
- 4.2.7. Информация в системе управления;
- 4.2.8. Наличие современных технических средств системы управления;
- 4.2.9. Технология управления;
- 4.2.10. Структура системы управления;
- 4.2.11. Персонал системы управления;
- 4.2.12. Оптимизация и совершенствование системы управления.

4.3. Факторы внешнего воздействия на организацию:

- 4.3.1. Взаимосвязь среды прямого и косвенного воздействия;
- 4.3.2. Среда прямого воздействия;
- 4.3.3. Среда косвенного воздействия.

4.4. Планирование работы организации:

- 4.4.1. Элементы функции планирования;
- 4.4.2. Периоды времени, методы, структура и порядок осуществления планирования.

4.5. Организация работы на фирме:

- 4.5.1. Состав функции «Организация» и общее содержание элементов;
- 4.5.2. Распределение обязанностей и делегирование полномочий;
- 4.5.3. Определение организационно-технологических отношений в процессе работы.

4.6. Функции руководителей и кадровых органов при взаимодействии с персоналом:

- 4.6.1. Экономическая значимость персонала для организации;
- 4.6.2. Система подготовки персонала для организации;
- 4.6.3. Меры по «восстановлению сил» сотрудников.

4.7. Структура и стратегии бизнеса:

- 4.7.1. Структура бизнеса (направления деятельности, единицы стратегического планирования, конкретные рынки)
- 4.7.2. Регулярность анализа рыночной позиции и рыночной привлекательности для каждой единицы планирования
- 4.7.3. Роль и функции маркетинга в процессе корпоративного стратегического планирования
- 4.7.4. Эффективность маркетинговой стратегии компании
- 4.8. *Планирование маркетинга и организационная структура*
- 4.8.1. Годовые и долгосрочные стратегические планы маркетинга
- 4.8.2. Стратегия выбора целевых сегментов рынка
- 4.8.3. Анализ отрасли, спроса и конкуренции в каждом целевом сегменте
- 4.8.4. Стратегия позиционирования
- 4.8.5. Стратегия предложения
- 4.8.6. Стратегии управления торговыми марками
- 4.8.7. Стратегия распределения товаров

4.8.8. Стратегия ценообразования

4.8.9. Стратегии рекламы и стимулирования сбыта

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по итогам менеджерской практики проводится в форме зачета и экзамена. Обучающийся вместе с научным руководителем от кафедры регулярно обсуждает ход выполнения организационно-управленческих заданий, а также итоги практики и собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о практике, который включает в себя сведения выполненной менеджерской работе. Защита отчета о менеджерской практике происходит перед специальной комиссией кафедры.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Основная литература:

1. Артемьева Т. В., Тульчинский Г. Л. Основы академического фандрейзинга в социальной сфере: привлечение средств на реализацию научно образовательных и социально-культурных проектов и программ. СПб: Изд-во РГПУ, 2007. — 219 с.
2. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. / Под общей редакцией И. М. Болотникова, Г. Л. Тульчинского. СПб: СПб ГУКИ, 2007.
3. Пул Д. Х. Когда менеджмент приносит деньги. — СПб: Контрфорс,

Дополнительная литература

4. Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. 4_е изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. — 528 с.
5. Экономика культуры : учебник / Р. С. Гринберг, и др. ; Отв. ред. А. Я. Рубинштейн ; Гос. ин-т искусствознания . – М. : Слово, 2005 . – 608 с. – (ACADEMIA XXI)

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки
Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: **Национальная электронная библиотека**

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение практики

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Реализация практики обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Задачи государственной итоговой аттестации: сформировать умение профессионально-практические задачи; показать результаты самостоятельной работы по основным видам профессиональной деятельности; обобщить общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные знания в рамках реализуемого исследовательского проекта; закрепить навыки научно-исследовательской работы в сфере профессиональной деятельности.

2. Требования, предъявляемые при проведении государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация позволяет установить степень владения следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,	<i>Знать:</i> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства;

применять системный подход для решения поставленных задач	– терминологическую систему; <i>Уметь:</i> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. <i>Владеть:</i> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;

	<i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	<i>Знать:</i> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка; <i>Уметь:</i> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;

	<i>Владеть:</i> – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества социально-историческом, этическом философском контекстах	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; <i>Уметь:</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <i>Владеть:</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира;

	– нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; <i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> - методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности; - социально-гуманитарную роль физической культуры и спорта в развитии личности; - роль физической культуры и принципы здорового образа жизни; - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; - правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; <i>Уметь:</i> - организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; - использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа; - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической гимнастики; - выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; - выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; <i>Владеть:</i> – опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. – методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в

	Вооруженных Силах Российской Федерации; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	<i>Знать:</i> – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности;
	<i>Уметь:</i> – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
	<i>Владеть:</i> – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	<i>Уметь:</i> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,

	художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; <i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения	<i>Знать:</i> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов; <i>Уметь:</i> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач; <i>Владеть:</i> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения

поставленных педагогических задач	творческого взаимодействия педагога и ученика
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений; <i>Уметь:</i> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; <i>Владеть:</i> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным проблемам музыкального искусства.
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	<i>Знать:</i> – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности; <i>Уметь:</i> – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности; <i>Владеть:</i> – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;

	<i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; <i>Владеть:</i> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложнорядовой музыки XX века;
ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	<i>Знать:</i> – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности; <i>Уметь:</i> – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов; <i>Владеть:</i> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.
ПК-1. Способен работать в системе управления организациями,	<i>Знать:</i> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия

осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	решении по организации управленческой деятельности; <i>Уметь:</i> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности; - объединять и управлять деятельностью творческих групп во время подготовки творческого проекта и гастрольной деятельности <i>Владеть:</i> – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.
ПК-2 Способен осуществлять работу, связанную с организацией и проведением творческих мероприятий	<i>Знать:</i> - теорию, методику социально-культурной деятельности, менеджмента; - технологии заключения контрактов и правовые основы гастрольной деятельности; <i>Уметь:</i> - организовать музыкально-просветительскую, воспитательную, культурно-досуговую работу, реализовать творческие проекты на технологическом и процессуальном уровнях; - организовать деятельность коллективов и организаций с учетом специфики сферы культуры и искусства, норм отечественного и международного права; <i>Владеть:</i> - организаторскими, управленческими, коммуникативными навыками, менеджерскими технологиями
ПК-3 Способен инициировать творческие проекты в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> - современный репертуар музыкальных театров и концертных площадок; – стили и направления современной академической и популярной музыки; - технологии студийной звукозаписи; - новые исполнительские технологии; - основы управления, организации и экономики в сфере культуры и искусства; <i>Уметь:</i> - провести анализ современного состояния рынка и определить на его основе потребность целевой аудитории в культурно-массовых мероприятиях; - разработать концепцию творческого проекта и отразить ее в бизнес-плане; - реализовать художественно-творческий замысел на основе разработанного бизнес-плана; - осуществить экспертную оценку качества и коммерческой привлекательности реализуемого проекта;

	<i>Владеть:</i> - навыками разработки бизнес-плана; - навыками использования современных методов продвижения и управления творческими проектами, такими как ивент-менеджмент, креатив-технологии; - устойчивыми базисными представлениями об истории искусства, музыкальном образовании, музыкальной литературе, теории и коммуникативной функции музыки, на основе которых оперативно и квалифицированно реагировать на изменения потребностей рынка в области культуры и искусства.
ПК-4 Способен оценивать сметную стоимость и коммерческий потенциал проекта в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> – основы финансового менеджмента и методы оценки финансовых рисков; - основные принципы ведения маркетинговых стратегий в зависимости от характера проекта; <i>Уметь:</i> – применять финансовые инструменты для проведения анализа и оценки коммерческого потенциала проекта в сфере культуры и искусства; <i>Владеть:</i> – навыками работы по определению источников финансирования и планированию производственно-финансовой деятельности.
ПК-5 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – методики преподавания всех музыкально-исторических и теоретических дисциплин; - отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по менеджменту и психологии общения; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе; <i>Уметь:</i> – составлять учебные планы и рабочие программы дисциплин, вести учебную документацию; - проводить с обучающимися разного возраста групповые занятия по основам организационной деятельности, – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; - дифференцировать содержание образовательного процесса в соответствии с исполнительской специальностью учащихся

	<i>Владеть:</i> – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; - дифференцировать содержание образовательного процесса в соответствии с исполнительской специальностью учащихся
ПК-6. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	<i>Знать:</i> - знать принципы инклюзивного образования; - особенности возрастной психологии детей и подростков; - основные принципы обучения детей с особыми потребностями; методики преподавания различных музыкальных предметов для детей – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе.
	<i>Уметь:</i> – организовывать занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и спецификой их музыкального восприятия; - планировать занятие; - развивать творческие способности ребенка, его самостоятельность и инициативность, - адаптировать музыкальный материал к восприятию детей разных лет, в том числе к детям с особыми потребностями
	<i>Владеть:</i> – методиками преподавания музыки в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины (модуля) «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения
ПК-7 Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	<i>Знать:</i> - репертуар различных жанров, вокальных, инструментальных и вокально-инструментальных составов, доступный для исполнения в общеобразовательных организациях: - принципы построения концертного мероприятия с привлечением средств других видов искусств.
	<i>Уметь:</i> - создавать концепцию музыкального мероприятия; - взаимодействовать с преподавателями и учащимися в процессе подготовки и проведения мероприятия; - организовывать репетиционную работу;

	- обеспечить информацию о предстоящем мероприятии
	<i>Владеть:</i> - вокальными навыками и навыками игры на музыкальном инструменте; - навыками аранжировки сочинения для различных исполнительских составов.
ПК-8 Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории и менеджмента музыкального искусства	<i>Знать:</i> – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; - специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; - современное состояние музыкального искусства и научного знания.
	<i>Уметь:</i> – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; - критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования;
	<i>Владеть:</i> – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, - основами научного, литературного и технического редактирования; - навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.
ПК-9 Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в социально-культурной сфере	<i>Знать:</i> – основы теории культуры, социологии и социальной психологии; – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования;
	<i>Уметь:</i> – осуществлять в составе группы работу по исследованию слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных коллективов и организаций, учебных заведений; – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;
	<i>Владеть:</i> – приемами по обработке и обобщению материалов, собранных в результате практической работы;
ПК-10 Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	<i>Знать:</i> - современное состояние рынка музыкальной продукции в России и за рубежом; - принципы организации фестивалей, концертов; - принципы составления концертных программ; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
	<i>Уметь:</i> - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении;

	- взаимодействовать участниками и руководителя творческих коллективов – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; <i>Владеть:</i> - психологическими навыками взаимодействия в творческом коллективе.
ПК-11. Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	<i>Знать:</i> – репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; – общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR; – основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации; <i>Уметь:</i> – организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; – излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR; <i>Владеть:</i> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи.
ПК-12. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и рекламных акций	<i>Знать:</i> - структуру современных СМИ, особенности их; цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; функционирования; - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы; <i>Уметь:</i> - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях ; - создавать рекламные тексты на иностранном языке; <i>Владеть:</i> - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - стилистикой русского языка, яркой и образной письменной и устной речью; - навыками общения на иностранном языке.

ПК-13 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	<i>Знать:</i> – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений.
	<i>Уметь:</i> – подбирать репертуар для определенного вида творческого коллектива.
	<i>Владеть:</i> – инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и возможностей творческого коллектива; – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.

3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации

Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачётных единиц.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
Общая трудоёмкость	9	324	8 (ГИА)

4. Содержание государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация призвана показать готовность студента-выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного реферата) и подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломного реферата) осуществляется под руководством ответственного за ведение дипломного реферата научного руководителя. Дипломный реферат как результат научно-исследовательской работы проходит несколько обсуждений на специально назначенных встречах студентов с руководством кафедры и всеми ответственными за ведение дипломных рефератов научными руководителями: 1. Утверждение темы дипломного реферата, обсуждение плана работы и библиографии; 2. Обсуждение текста дипломного реферата на этапе 60% готовности; 3. Обсуждение текста дипломного реферата на этапе 100% готовности. Текст дипломного реферата должен отвечать всем требованиям, регламентирующим структуру, проблематику, объём и оформление работы. Оценку качества дипломного реферата производят рецензенты, которые представляют другие кафедры вуза. Государственный экзамен проходит в форме ответов на вопросы по билетам.

5. Требования к государственной итоговой аттестации

По результатам государственной итоговой аттестации выставляются две оценки: а) оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы; б) оценка по результатам сдачи государственного экзамена. Оценки выставляются на основе обсуждения результатов работы студента-дипломника государственной аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом ректора.

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации

Основная литература

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 368 с.
2. Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.
3. Выпускная квалификационная работа: методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; Сост. Л. Е. Савич. – Казань, 2008. – 49 с.
4. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000. – 246 с.
5. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
6. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. - М., 2009.
7. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары, 2001. – 244 с.
8. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с.
9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 280 с.
10. Тюлин Ю.Н. 12 заповедей для научной работы / публикация и вступительная статья А.Б.Никанорова // Методы в искусстве и методология анализа: Материалы конференции аспирантов Российского института истории искусств.– СПб., 2012.– С.82–88.
11. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с.
12. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыковедческий текст: Рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова ; Санкт-Петерб. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; Каф теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил.
13. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33.

Дополнительная литература

1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с.
2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М., 2001.
3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008.
4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009.
5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002.
6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб., 1997. – 56 с.
7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить?
8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с.
9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – М., 2002. – 400 с.
10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 2009.

11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.02. 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.

Электронные образовательные ресурсы.

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.