

53.05.03 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

ИСТОРИЯ (история России, всеобщая история)

Разработчик – доктор педагогических наук, профессор Исхакова Р.Р.

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины (модуля): обеспечить мировоззренческую, методологическую и ценностно-ориентированную подготовку бакалавров к профессиональной и инновационной деятельности; способствовать формированию социально ответственной, граждански активной, толерантной личности, владеющей всем богатством общечеловеческой культуры и гуманистическими идеалами; развивать у студентов интерес к историческим духовным, культурным, материальным, научным ценностям человеческого общества, стимулировать их потребности к осмысленным оценкам исторических событий и фактов действительности; способствовать усвоению студентами идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм и пониманию роли России в этом процессе.

Задачи: способствовать формированию у студентов современного научного, гуманистически ориентированного мировоззрения, методологической культуры, системы ценностных ориентаций и идеалов, позволяющих развивать личностное самосознание и творческий потенциал и их практическое применение в профессиональной деятельности и общественной жизни; помочь студентам выработать самостоятельное представление об основных закономерностях и этапах исторического развития страны и народа, объективное понимание истории Отечества; через усвоение основных тенденций развития мировой и отечественной истории способствовать преодолению определенной фрагментарности гуманитарных и социальных знаний студентов; показать экономическое и политическое развитие России, раскрыть влияние на него географического, регионального, политического, духовного факторов; способствовать формированию сознательной гражданской позиции, чувства патриотизма и уважения к универсальным гуманистическим ценностям.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; - периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; - осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; - 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.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 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.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216		4
Контактная работа, в т.ч. контроль		52		
Самостоятельная работа		164		

4. Содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Введение в предмет «История».

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

Тема 2. Восточный и античный типы цивилизационного развития.

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

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

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

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

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

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

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

Тема 4. Эпоха Возрождения.

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

Эволюция московской государственности в контексте европейского развития. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. «Смутное время». Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Победа ополчения. Завершение и последствия Смуты*.

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

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы.

Проблема перехода в «царство разума». Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.

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

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

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

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

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. Большевицкая стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти. Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской войны. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г.*

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

Лига Наций. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Рабочий

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

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

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 1939–1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Первый период Великой Отечественной войны и второй период Второй мировой войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). Второй этап Великой Отечественной войны и третий этап Второй мировой войны. (19–20 ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.). Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). Третий период Великой Отечественной войны и четвертый период Второй мировой войны

(январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Разгром и капитуляция фашистской Германии. Пятый период Второй мировой войны (июнь-сентябрь 1945 г.). Разгром и капитуляция милитаристской Японии. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Консолидация советского общества в годы войны. Причины и цена победы.

Тема 10. Международные отношения в послевоенном мире. Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы

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

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

Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Социалистическое движение в странах Запада и

Востока. События 1968 г. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945–1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением.

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

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

Тема 12. СССР на завершающем этапе своей истории

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

Тема 13. Многополярный мир в начале XXI в.

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

Тема 15. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе

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

5. Формы контроля

5.1. Формы текущего контроля

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

5.2. Формы итогового контроля – экзамен в форме ответов на вопросы

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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>

5. Всемирная история: Учебник /под ред. Поляка Г.Б., Марковой А.Н. – М., 2009

6. Дмитриева О.В., Манькин А.С., Новиков С.В. Всеобщая история – М., 2005

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. 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

2. Отечественная история: учебно-методич.пособие - http://www.ksu.ru/f4/bin_files/260.doc Электронная энциклопедия - www.wikipedia.ru

3. ЭОР "История" - <http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=841>

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.

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)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять	<i>Знать:</i> - основные методы критического анализа;

критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	- методологию системного подхода; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности;
	<i>Уметь:</i> - 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.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144		6
Контактная работа, в т.ч. контроль		58		
Самостоятельная работа		86		

4. Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Раздел дисциплины (модуля)	Тема лекционного занятия	Краткое содержание
1	Философия, круг ее проблем и роль в системе наук и мировоззрения	Лек.1. Философия, ее структура, связь с наукой и другими формами мировоззрения.	Философия как вид мировоззрения. Отличие философии от науки. Человек как главная проблема философии. Категория «бытие» - центральная категория. Структура философии.
2	Возникновение философии на Западе и Востоке	Лек. 2. Генезис философии. Первые школы философии в Индии, Китае и Греции. Лек. 3. Расцвет античной философии.	Мифогенная и гносеогенная концепции возникновения философии. Четыре даршаны. Натурфилософия на Востоке и Западе. Сократ и антропологический поворот. Платон и теория идей. Аристотель, его научно-философская деятельность. Римская философия.
3	Средневековая философия и философия эпохи Возрождения	Лек. 4. Христианство как основа средневековой философии. Патристика и схоластика. Лек. 5. Философия эпохи Возрождения.	Влияние христианства на культуру Средних веков. Период апологетики. Патристика. Августин Блаженный и его учение о Граде земном и Граде Божьем. Спор реалистов и номиналистов. Зарождение гуманизма. Появление утопий и проблемы социального устройства. Коперниканская революция. Зарождение экспериментального естествознания.
4	Философия Нового времени.	Лек. 6. Спор эмпириков и рационалистов.	Р. Декарт и Ф. Бэкон о методе познания. Эмпиризм и сенсуализм. Учение о субстанции.

		Немецкая классическая философия. Лек. 7. Неклассическая философия.	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. Лек. 13. Природа сознания. Идеальное и материальное.	Гносеологические концепции в Античности и Средневековье. Проблема познаваемости мира в философии Нового времени. Оптимизм и скептицизм. Гносеология Канта и его агностицизм. Решение проблемы агностицизма у Гегеля и Маркса. Проблема истины в философии, критерии истины. Подходы к пониманию природы сознания. Научное 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. Формы контроля

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)

а) Основная литература

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

б) Дополнительная литература

1. Философия: Учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-291-9 <http://znanium.com/bookread2.php?book=309109> 2. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005473-5, 500 экз. <http://znanium.com/bookread2.php?book=341075>
2. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003566-6 <http://znanium.com/bookread2.php?book=397769>
3. Философия: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0325-8, 2500 экз. <http://znanium.com/bookread2.php?book=418733>
4. Философия [Электронный ресурс]: учеб. пос. / Я.С. Яскевич и др.; под общ. ред. Я.С. Яскевич. - Минск: Выш. шк., 2012. - 474 с. - ISBN 978-985-06-2091-0. <http://znanium.com/bookread2.php?book=508240> 7.3.

в) Интернет-ресурсы

Медиа материалы:

1. https://www.youtube.com/watch?v=1bh4zw_SdNY — Философия как наука
2. <https://www.youtube.com/watch?v=5iG14bKJSCI> — Что такое философия?
3. <https://www.youtube.com/watch?v=HZh4dcRvh6c> — Философия Древней Индии
4. <https://www.youtube.com/watch?v=N3SbhkJkSIO> — Философия. Буддизм.
5. <https://www.youtube.com/watch?v=ZEmbTWrvON4> — Что такое древневосточная и античная философия?
6. <https://www.youtube.com/watch?v=OBsBPGlWfZ0> — Философия Древнего Китая
7. <https://www.youtube.com/watch?v=npRPBCGZQWU> — Античная философия
8. <https://www.youtube.com/watch?v=gX2tt5Hq9y8> — Античная философия
9. <https://www.youtube.com/watch?v=XSO5HB5QPqM> — О демократии в Древней Греции

10. https://www.youtube.com/watch?v=Pv_AJwcE3Fg — Средневековая философия. Патристика
11. <https://www.youtube.com/watch?v=nNSa5PIRL7c> — Средневековая философия. Схоластика
12. <https://www.youtube.com/watch?v=Y0incXeQtEQ> — Что такое философия Средневековья и Возрождения?
13. https://www.youtube.com/watch?v=8B_GZk9IRY0 — Философия эпохи Возрождения
14. https://www.youtube.com/watch?v=JysGVP6_zNY — Философия Нового времени. Рационализм
15. https://www.youtube.com/watch?v=MOaI0Knv_qg — Философия Нового времени. Эмпиризм
16. <https://www.youtube.com/watch?v=9SfEU8HeA4I> — Что такое философия Нового времени?
17. https://www.youtube.com/watch?v=2_kao9KJM3o — Спор о бесконечности. Из курса «Главные философские споры XX века»
18. <https://www.youtube.com/watch?v=WkSg8C4OAYI> — Спор о безумии. Из курса «Главные философские споры XX века»
19. <https://www.youtube.com/watch?v=9WA-grxIQ8Q> — Спор о массовом искусстве. Из курса «Главные философские споры XX века»
20. <https://www.youtube.com/watch?v=tSJtXatWRfM> — Что такое русская философия?
21. <https://www.youtube.com/watch?v=UmEEhZTYq0A> — Русская философия XII-XVII веков
22. <https://www.youtube.com/watch?v=7wlwzLJwTW4> — Русская философия XVIII века
23. <https://www.youtube.com/watch?v=9zaIEA32Uf8> — Русская философия. Екатерина II
24. <https://www.youtube.com/watch?v=hIMZVC-BptU> — Достоевский. Бессмысленность греха в «Преступлении и наказании».
25. <https://www.youtube.com/watch?v=kvF4buR0WCM> — Русский религиозный космизм
26. <https://www.youtube.com/watch?v=Pg7hYW8NJ8E> — 190 лет Льву Толстому
27. <https://www.youtube.com/watch?v=BrNTMUvjoPU> — В.С. Соловьев
28. <https://www.youtube.com/watch?v=4RJoz9cFdnU> — Николай Бердяев. Жизнь и идеи.
29. <https://www.youtube.com/watch?v=Nm26l2H9WzI> — Возвращение философии. Из курса «Несоветская философия в СССР»
30. <https://www.youtube.com/watch?v=0FW0QPPY6Q0> — О советской философии 1960—1980-х гг.
31. <https://www.youtube.com/watch?v=sNbc5X2p0VY> — Онтология в структуре философского знания
32. <https://www.youtube.com/watch?v=mvpNxx2aQVw> — Структура материи. От философии к первым экспериментам
33. <https://www.youtube.com/watch?v=oqvtLGZb0A0> — Искусственный интеллект
34. <https://www.youtube.com/watch?v=E9QRh2J27bY> — Познание как предмет философии.
35. https://www.youtube.com/watch?v=PQnASv5N_4w — Рациональное познание
36. <https://www.youtube.com/watch?v=3kuj6ogcZqw> — Проблема истины и ее критериев
37. <https://www.youtube.com/watch?v=bIfNnnHY2dg> — Как формируются теории

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)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современные средства информационно-коммуникационных технологий; - языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; - понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; - выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; - вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; - составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/ Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; - вести запись основных мыслей и фактов (из аудио-текстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; - поддерживать контакты при помощи электронной почты.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; - грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц (252 академических часа), ведется с первого по седьмой семестры, включает в себя аудиторную

контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	7	252	1-3	4
Контактная работа, в т.ч. контроль		74		
Самостоятельная работа		178		

4. Содержание дисциплины (модуля)

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.

- 2.18Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
- 2.19Неличные формы глагола.
- 2.20Инфинитив: функции и перевод в зависимости от места в предложении.
- 2.21Причастия: формы, функции, перевод.
- 2.22Анализ английского предложения и его структура: простое, сложносочиненное, сложноподчиненное.
- 2.23Опознавание сказуемого, подлежащего и дополнения.
- 2.24Способы выражения отрицания.

3. Устный курс

- 3.1. О себе и о своей семье.
- 3.2 Жизнь студента.
- 3.3 Казанская Государственная Консерватория.
- 3.4 Великобритания.
- 3.5 США.
- 3.6 Англо-говорящие страны.
- 3.7.Лондон.
- 3.8 Казань
- 3.9 Путешествия
- 3.10 Праздники и национальные традиции Великобритании
- 3.11 Праздники и национальные традиции России.
- 3.12. Виды искусств.
- 3.13 Сила музыки.
- 3.14. Музыкальные направления
- 3.15 Оркестр
- 3.16 Инструменты оркестра
- 3.17Великие русские композиторы
- 3.18 Опера и балет.
- 3.19 Песня
- 3.20 Теория музыки
- 3.21 Великие зарубежные композиторы
- 3.22 Современные композиторы 20 века
- 3.23 Великие татарские композиторы.
- 3.24 Моя профессия.
- 3.23 Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо
- 3.24 Аудирование

5. Формы контроля

Формы текущего контроля:

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

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

6. Учебно-методическое 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. Английский язык : учебное пособие / составители М. В. Денисенко [и др.]. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 51 с. — ISBN 978-5-8154-0394-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/105277>.
2. Морозова, Е. Н. Английский язык : учебное пособие / Е. Н. Морозова. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — 92 с. — ISBN 978-5-8158-1930-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/107052>

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

- 1) <http://www.supremelearning.com/RussianInterviews.html> - Курсы английского языка Supreme Learning. Метод "Как Научить Себя Учиться" и "Как Быстро Выучить Английский".
- 2) <http://eleaston.com/biz/bizhome.html> - Business English - Учебные материалы по деловому английскому языку.
- 3) <http://www.kulichki.com/comics/e/index.htm> - Учим Английский через Комиксы.
- 4) <http://english.km.ru/> - начните изучение английского языка с нуля и Вам в этом поможет преподаватель (переписка по e-mail). Курс рассчитан на широкий круг учащихся. Особенно он будет полезен для тех, кто раньше никогда и нигде английский язык не учил.
- 5) <http://englishpractice.com/> - здесь есть еженедельные уроки, игры и т.д., возможность получать уроки по e-mail.
- 6) <http://www.openweb.ru/toastmasters/> - Moscow Free Speakers Club - Toastmasters International - Московский клуб свободных собеседников. Ресурс для изучающих английский язык.
- 7) <http://www.elit-a-a.com.ua/8page.htm> - "Советы бывалого" - Как научиться говорить по-английски.
- 8) <http://angl.by.ru/> - Бесплатное обучение английскому языку. Материалы для преподавателей и студентов.
- 9) <http://www.edufind.com/> - English Grammar - Грамматика английского языка.
- 10) <http://www.esl-lab.com/> - Коллекция различных учебных материалов по английскому языку, для прослушивания.
- 11) <http://angliysky.narod.ru/> - Английский язык. Изучение в любом возрасте. Английский в диалогах, тренинг-словарь, деловой английский.
- 12) <http://webster.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.

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)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
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, 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 работ;
	<i>Владеть:</i> - навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение 8-го семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	8	
Контактная работа, в т.ч. контроль		8		
Самостоятельная работа		64		

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	Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных

	семинара	<p>работ при чрезвычайных ситуациях. Система гражданской обороны и основные направления ее деятельности.</p> <p>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.</p> <p>Методы контроля и определения опасных и негативных факторов.</p> <p>Общая характеристика и классификация защитных средств. Защитные сооружения, индивидуальные технические и медицинские средства защиты. Санитарная и специальная обработка.</p>
--	----------	--

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» установлен в соответствии с учебным планом. В 8 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 8 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое 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.

6.3. Периодическая печать

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

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.rospotrebnadzor.ru> Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
<http://www.gosnadzor.ru> Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
<http://www.fcgsen.ru> Охрана труда и техника безопасности
<http://www.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/AllMethodMaterial/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 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)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

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

ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	<i>Знать:</i>
	<i>Уметь:</i>
	<i>Владеть:</i>

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение 9-го семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	9	
Контактная работа, в т.ч. контроль		8		
Самостоятельная работа		64		

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 самодеятельности граждан. Поддержка традиционной культуры, художественных ремесел и промыслов.

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

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

Тема 7. Культурная политика российского государства в сфере профессионального искусства

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

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

Вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики.

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

Система музыкального образования в РФ.

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

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

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

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

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

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

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

Электронная база данных объектов русского культурного наследия за рубежом.

Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В 9 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. Паничкина Е.В. Государственная стратегия регионального развития Российской Федерации. Социальная, культурная, национальная политика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов культуры, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета очной и заочной форм обучения/ Паничкина Е.В.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105273#book_name

2. Абрамова О.Д., Авцинова Г.И., Астафьева О.Н. Россия в 21 веке: Политика. Экономика. Культура – М.: Издательство "Аспект Пресс», 2016 Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102843#authors>

3. Фетисов, А. В. Теоретические и практические основы социальнокультурной политики [Текст]: учеб. пособие / А. В. Фетисов. – М.: Дело, 2011. – 149 с Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74931#book_name

Дополнительная литература:

1. Величко Ю.В. Русская музыкальная культура второй половины XIX века: учебнометодическое пособие - Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, 2013 Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/76384#authors>

2. Культура и искусство мусульманского мира [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.Д. Жукова - М. : ФЛИНТА, 2016 Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92906#authors>

3. Малахова Н.Н. Инновационная культура как фактор изменений современного общества. - М.: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2016. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/96084#authors>

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)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и самовоспитания; - 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 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

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

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. В 7 семестре обучающиеся сдают зачет.

Формой текущей аттестации являются собеседование, тесты.

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

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.
5. Д.Н.Давиденко, Б.Г. Тихонов – СПб; Изд-во С - Петерб. Ун-та, 2001.
6. В.В. Столбов. История физической культуры. Учеб. Для студентов пед. Ин-тов.- Просвещение, 1989.

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)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в

периода	профессиональной деятельности;
	<i>Владеть:</i> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов), ведется в течение 1-4 семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	8	288		1-4
Контактная работа, в т.ч. контроль		184		
Самостоятельная работа		104		

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. Закса, К. Госса и Ж. Комбарье. Синкретизм поэзии и музыки в процессе профессионализации искусства в различных культурах (в музыкально-поэтических традициях Древнего Китая, Индии, Палестины, Древней Греции). Экмелика и жанры раннего фольклора. Греческий диатонический ряд как сумма двух тетраордов: 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 «комментарии» литургической мелодии в свободном органуме. Символически значимые консонирующие интервалы.

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

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

Ars 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 Кельнского в 20-х годах XIV в. Появление имперфектных (несовершенных) модусов и переход к

мензуральной ритмике. Влияние новых длительностей (минимы, семиминимы, фузы, семифузы) на развитие ритмического разнообразия музыки.

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

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

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

Раздел III. Эпоха строгой полифонии

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

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

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

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

Основные этапы развития полифонии Возрождения:

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

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

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

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

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

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

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

Римская полифоническая школа (Дж. Анимучча, Ф. Анерио, Дж. Нанино, Г. Аллегри) и творчество Дж. Палестрины. Компромисс между полифоническим и

аккордовым складом письма. Мессы Палестрины – классический образец строгого стиля. Наследие Палестрины.

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

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

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

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

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

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

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

Характерные особенности мадригала. Свобода текста и музыкальной композиции. Рост выразительных и изобразительных средств. Мадригальная комедия А. Стриджо, А. Банкери, 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 *grosso* 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 дующимся 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. Габриэли на развитие жанра *Concerto grosso*. Опора новых инструментальных жанров на ритмоинтонационные формулы популярных танцев (бранлей, вольт, балетов, гальярд и др.)

Зарождение струнного трио (две скрипки и бас) – основной модели будущего концертино. Значение трио для эпохи барокко как «идеальной точки соприкосновения» между строгой полифонией и гомофонной мелодией, ренессансным вокальным стилем и барочным инструментальным. Значение *Sonata da camera* (камерная соната) и *Sonata da*

chiesa (церковная соната) в формировании сюитообразного цикла Concerto grosso. Концертные циклы Дж. Легренци, А. Корелли.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Особенности культурной и политической жизни Неаполя. Роль «консерваторий» в музыкальном образовании певцов-виртуозов. Развитие искусства bel canto, понимаемого как «колорированное пение». Педагоги и певцы-кастраты. Разветвление декламационной мелодики (stile rappresentativo) на речитатив и арию. Творчество А. Скарлатти и формирование придворно-церемониального жанра оперы-сериа. Особенности музыкальной драматургии оперы-сериа. Историко-героические, мифологические сюжеты. Однотонные и двутонные арии. Значение арии da 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-антемов в ораториальном наследии Генделя.

Инструментальная музыка Генделя: пленерные сочинения и концертто 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.6.

Тема 12: Творчество И. С. Баха

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

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

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

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

Пассионы: отказ Баха от современной, концертной трансформации пассионов («ораториальных пассионов»), 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 ритуале. 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 фуга, пассакалья. Их стилистическая и хронологическая взаимосвязь.

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

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

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

Тема 13: Зарождение и развитие демократических оперных жанров.

Опера-серия в европейской музыке первой половины XVIII века

Возрастающая роль третьего сословия. Мода в 1760-х годах на сюжеты из жизни различных сословий. Триумф оперы-буффа и французской комической оперы. Дж. Перголези «Служанка-госпожа» (1733). Разрастание оперы-буффа до масштабов 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-семисерия (Н. Пиччинни, Дж. Паизиелло, В. Мартин-и-Солер).

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

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

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

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

Предпочтение камерной разновидности оперы в Риме в противовес монументально-зрелищной в Венеции. Первые попытки реформы оперной драматургии. Римская академия «Аркадия» и деятельность С. Стампиля, А. Дзено, П. Метастазо. Изгнание барочных «излишеств». Драматургический канон оперы-серия и его

классическое совершенство в либретто Метастазиио 1730 – 1740 годов. Арии, речитативы, ансамбли и хоры в операх на либретто П. Метастазиио (А. Вивальди, Л. Винчи, К. Граун, Г. Ф. Гендель, Ф. Л. Гассман, И. К. Бах). Специфика оперы как праздничного зрелища: принцип благополучной концовки. Аристократичность оперы-серии. Коллизия любви и долга. Количество персонажей и их функции.

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

Раздел V. Вторая половина XVIII века. Венский классицизм

Тема 14: Оперная реформа К. В. Глюка

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

Венский период в творчестве Глюка. Оперная жизнь венского двора при Карле VI: постановки А. Кальдары, Й. Фукса. Особенности политической и социальной обстановки при Марии Терезии (1740–1780). Предпочтение «камерных» жанров оперного искусства: 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 редакции оперы «Орфей». Вокальная диспозиция в венской и парижской редакции оперы. Тональная драматургия.

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

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

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

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

Влияние итальянских традиций и значение творчества итальянских композиторов (М. А. Дзиани, А. Кальдара, А. Придери, 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. Стампилья, Дж. Пасквини).

Кризис оратории в Италии: уход от Библии и стилистическое сближение с оперой. Реформа ораториального либретто А. Дзено и П. Метастазо. 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

сессо (в сопровождении только basso continuo) и арии-фуги как образец отрыва от аффекта. Значимость аккомпанированных речитативов. Возрастание хоровых номеров. Типичные черты венской оратории – взаимопроникновение гомофонного и полифонического письма (И. Й. Фукс), равная роль вокального и инструментального начала.

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

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

Взаимодействие гомофонии и полифонии, барокко (музыкально-риторические и звукоизобразительные средства) и 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 Серая» (1782, Вена). Иллюстративно-психологический метод обрисовки ситуации в ансамблях. Сближение песенного и свободного типа монологов в ариях.

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

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

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

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

Тема 6. Фредерик Шопен: жизнь и творчество.

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

Тема 7. Гектор Берлиоз: жизнь и творчество.

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

Раздел 2. Оперный жанр в первой половине 19 века

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

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

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

Тема 9. Итальянская романтическая опера *bel canto*.

Период Рисорджименто. Отражение в культуре и искусстве Рисорджименто национально-освободительного движения. Пути развития жанров *seria* и *buffa* на рубеже

18-19 веков. Особенности сюжетики и драматургии либретто; влияние романтической драмы. Литературные и музыкальные формы в опере *bel canto* и их взаимное влияние. Принципы построения номеров и сцен (на примерах из опер Россини, Беллини, Доницетти)

Тема 10. Оперное творчество Дж. Верди.

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

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

Тема 12. Оперное творчество Вагнера.

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

Раздел 3. Западноевропейская музыка во 2 половине 19 века

Тема 13. Иоганнес Брамс: жизнь и творчество.

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

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

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

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

Тема 14. Антон Брукнер: жизнь и творчество.

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

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

Инструментальные жанры в творчестве Сен-Санса, Форе, Франка. Культивирование национальных музыкальных традиций и рост 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 Крестоносец», «Пер Гюнт»).

Григ как педагог и музыкально-общественный деятель.

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

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

Тема 18. Феномен оперного веризма и творчество Джакомо Пуччини.

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

Веризм во французском музыкальном театре рубежа 19-20 вв. (оперы А. 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, тембромфактурного мышления композитора.

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

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

Тема 20. Густав Малер: жизнь и творчество.

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

Жанр симфонизированной Lied. Строчение 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. Мятельно-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.

Артюр Онеггер — крупнейший французский композитор XX века. Глубинные связи с немецкой музыкальной традицией, ярко проявившиеся в зрелый период творчества. Эволюция от урбанистических опытов ранних лет («Pacific-231», «Рэгби») к масштабным гуманистическим концепциям в оперно-ораториальном и симфоническом жанрах. Расцвет ораториального творчества в 1930-е годы: «Крики мира», «Пляска мертвых», «Никола из Флю»; особое значение драматической оратории «Жанна д'Арк на костре» — воплощение национальной идеи в условиях сложного жанрового и стилевого синтеза. Онеггер-симфонист. Опора на традиции С. Франка: возрождение конфликтного, драматического типа симфонизма, обращение к трехчастному циклу, важная роль 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. Берио; грек Я. Ксенакис, венгр Д. Лигети, поляки В. Лютославский, К. Пендерецкий, американцы Дж. Кейдж, Т. Райли, Ф. Гласс.

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

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: сдача промежуточных работ (слуховых контрольных работ, тестов), устный экзаменационный ответ.

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

Основная литература

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

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. Шрекер. 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 скрипит", 2018.
- 7) Моцарт в пространстве и времени // Сб. статей. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2019.
- 8) Рихард Штраус и его время: сб. статей / Ред.-сост. Н.А. Брагинская. СПб.: Скифия-принт, 2017.
- 9) Ровенко Е. Время в философском и художественном мышлении: Анри Бергсон, Клод Дебюсси, Огюст Ренан. – М.: Прогресс-Традиция, 2016

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

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	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;- теорию и историю гармонии от средневековья до современности;- основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;- основные типы форм классической и современной музыки;- тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;- основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.;- композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- 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 гармоническим и полифоническим системам;- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
--	---

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов), ведется в течение 5-8 семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	8	288		5-8
Контактная работа, в т.ч. контроль		184		
Самостоятельная работа		104		

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 «русской песни» как предтеча русского романса XIX века.

Начало фольклористской деятельности, первые сборники народных песен.

Раздел II. Русская музыкальная культура первой половины XIX в.

Тема 4. Музыкальная культура России первой половины XIX века.

Особенности культурного развития России в первые десятилетия XIX в. Музыкальная жизнь и музыкальные общества: университеты, пансионы, лицеи, литературно-художественные кружки и салоны. Деятельность Михаила и Матвея Виельгорских. Исполнительское и композиторское творчество А.Ф. Львова. Музыкально-публицистическая деятельность В.Ф. Одоевского. Развитие музыкально-критической мысли и музыкально-исторической науки (Н. Мельгунов, Б. Боткин, А. Улыбышев, А. Серов, В. Стасов).

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

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

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

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

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

Тема 5. М.И. Глинка.

Глинка как явление мировой музыкальной культуры. Органичный синтез общеевропейского и национально-характерного, преломление принципов классицизма и романтизма. Глинка и отечественная глинкаiana. 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 поэдность; 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: «глинкинское» 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 девице», «Мазепе», «Чародейке». «Пиковая дама» – вершина оперного творчества Чайковского: идейная концепция, особенности драматургии, симфонизм.

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

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

Романсы.

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

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

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

Некоторые особенности развития русской музыки в последней четверти XIX в. – становление плеяды русских композиторов А.К. Глазунова, С.И. Танеева, А.С. 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. Опыты Скрябина в области синтеза различных искусств и выход за рамки позднеромантической эстетики в сочинениях позднего периода творчества. Воплощений музыкально-философского замысла в свободно трактованной сонатной форме. Новое понимание лада и тональности в поздних сочинениях композитора.

Скрябин и музыка XX в.

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

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

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

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

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

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

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

Тема 22. Музыкальная культура 1930-х годов

Политическая и культурная ситуация в стране. Диктатура государства в области художественной культуры, жесткая регламентация творчества, установление утилитарного взгляда на искусство. Спад авангардных исканий. 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. Дзержинского.

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. Постановление 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. Музыкальное знание 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. Кодая, А. Копланда, Д. Лигети, К. Орфа, К. Пендерецкого, К.-Х. Штокхаузена и др. Расцвет *камерного исполнительства*. Качественно новый этап в развитии музыкознания.

Проблемы и противоречия периода.

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

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

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

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

Тема 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 capella. 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: сдача промежуточных работ (докладов с презентациями, слуховых контрольных работ, тестов), устный экзаменационный ответ.

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

Основная литература.

1. История русской музыки в 10 томах / Сост. Ю. Келдыш, Л. Корабельникова, Е. Левашева, Н. Листова, Т. Корженьянц. М., 1983-1994.
2. Кандинский, А. История русской музыки. Вып. 2; Кн. 1 / А. Кандинский, Д. Петров, И. Степанова; Московская консерватория. - М.: Музыка, 2009. - 440 с.
3. Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1973-1982.
4. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. М., 1985.
5. Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «Серебряного века»: Учеб. для вузов. М., 2001.
6. История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник/ Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб. 2005.
7. История современной отечественной музыки вып. 1(1917-1941). М, 1997; вып 2.(1941 - 1958) М 1999; вып. 3 М, 1994.
8. Савенко С. История русской музыки XX столетия от Скрябина до Шнитке М.: Музыка, 2011.
9. Акопян Л. Музыка XX века: энциклопедический словарь. М., 2010.
10. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие М.: НИЦ "Московская консерватория", 2011.

Дополнительная литература.

1. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 1 / сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 720 с.: ил.
2. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 2 / Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М. И. Глинки; сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 512 с.: ил.
3. Балакиреву посвящается: Сборник статей и материалов. Вып. 3 / Союз композиторов Санкт-Петербурга; ред., сост. Т. А. Зайцева. - СПб: Композитор, 2014. - 400 с.: нот. - (Музыкальный Петербург: прошлое и настоящее).

4. Брянцева В.Н. Сергей Рахманинов. М., 1976.
5. Васютинская Е.А. Н. К. Метнер: личность, взгляды, стиль. Исполнение музыки Метнера: аналитические этюды / Е. А. Васютинская. - СПб: Композитор, 2014. - 192с.
6. Ганенко Н. Камерно-вокальное творчество С.И.Танеева (опыт текстологического исследования) / Н. Ганенко; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб: Астерион, 2010. - 178с.
7. Головинский Г. Сабина М. М.П. Мусоргский. М., 1988.
8. Горобец С.В. Вспоминая забытые имена. Александр Ильич Зилоти: Монография / С. В. Горобец. - СПб: Композитор, 2016. - 160с.
9. Долгушина, М. Камерная вокальная музыка в России первой половины XIX века в её связях с европейской культурой / М. Долгушина. - СПб: Композитор, 2014. - 448 с.
10. Долинская Е. Николай Метнер: учебное пособие для педагогов и студентов вузов по спец. 072901 "Музыковедение" / Е. Долинская; Московская консерватория; Московский гос. ин-т. музыки им. А.Г.Шнитке. - М.: Музыка; П. Юргенсон, 2013. - 328с.
11. Друскин М. Собрание сочинений: в 7 томах. Т.4: Игорь Стравинский / М. Друскин; ред.-сост. Л.Г.Ковнацкая; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб.: Композитор-Санкт Петербург, 2009.
12. Келдыш Ю.В. Русская музыка XVIII века. М., 1965.
13. Корабельникова Л.З. Творчество С.И. Танеева. Историко-стилистическое исследование. М., 1986.
14. Корсакевич, О.А. Книга о Лядове: Воспоминания и критические работы двоюродной сестры композитора А. К. Лядова с приложением писем, документов и др. материалов / О. А. Корсакевич. - М.: Композитор, 2017. - 164с.
15. Лобанкова Е.В.
16. М.И. Глинка. К 200-летию со дня рождения. Т.1,2.
17. Национальные мифы в русской музыкальной культуре от Глинки до Скрябина: историко-социологические очерки / Е. В. Лобанкова. - СПб: Изд. им. Н.И.Новикова; ИД "Галина скрипсит", 2014. - 416с.
18. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т.1: 1866-1885 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; Текстологическая работа и комментарии Е.П.Вайдман, А.Г Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2011. - 688с.: ил.
19. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т. 2: 1886-1893 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; сост., науч. ред. П. Е. Вайдман; текстолог. коммент. А. Г. Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2013. - 664с.: ил.
20. Петровская И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII века. Об инструментальной музыке и о скоморохах. СПб., 2013.
21. Рахманинов и XXI век. Прошлое и настоящее: сборник статей / Московская консерватория; ред., сост. И. А. Скворцова. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 248с.
22. Рубинштейн, А. Музыка и её представители. Разговор о музыке: учебное пособие / А. Рубинштейн; авт. предисл. Л. Гаккель. - 2-е изд., доп. - СПб: Лань; Планета музыки, 2017. - 66с.
23. Рыцарева, М. Композитор Д.Бортнянский: Жизнь и творчество / М. Рыцарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Композитор, 2015. - 256 с.
24. Рыцарева, М. Тайна Патетической Чайковского: (О скрытой программе Шестой симфонии) / М. Рыцарева. - СПб.: Композитор, 2017. - 176 с.
25. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII - XX веков: Учебное пособие / Т. П. Самсонова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2013. - 144 с.
26. Сенков, С. Рахманинов. Гений признанный и непонятый: сборник статей / С. Сенков. - М.: Дека-ВС, 2018. - 298 с.
27. Скрябин, А.Н. Письма / А. Н. Скрябин; сост., ред. А. В. Кашперов. - М.: Музыка,

2003. - 720 с.

28. Соловцов А. Н.А. Римский-Корсаков. М., 1984.
29. Сохор А.Н. Александр Порфирьевич Бородин. М.-Л., 1965.
30. Стасов, Д.В. Музыкальные воспоминания (1840-1860-х годов): учебное пособие / Д. В. Стасов. - СПб: Лань; Планета музыки, 2017. - 48 с.
31. Федякин С.Р. Скрябин. М., 2004.
32. Чайковский П.И. Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка. Т. 5-17. М., 1959 – 1981.
33. Власова Е. 1948 год в советской музыке: документированное исследование / Е. Власова. - М.: Классика-XXI, 2010.
34. Гойовы Д. Новая советская музыка 20-х годов. М., 2006.
35. Григорьева Г. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. М., 1989.
36. Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. Исследовательские очерки. – Л., 1979.
37. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века: очерки. – Л- М., 1976.
38. Долинская Е. Театр Прокофьева: исследовательские очерки: М., 2012.
39. Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке (60 – 70 годы). Пути развития. Очерки. – М., 1988.

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.

ГАРМОНИЯ

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Гармония» – изучить принципы музыкальной гармонии в историческом развитии как основы для профессиональной практической, педагогической, исследовательской и просветительской деятельности музыкального звукорежиссера; понимать логику стилевых процессов в музыке XIV-XXI вв., динамику развития индивидуально-авторских стилей; рассмотреть основные категории и понятия музыкальной гармонии в их историческом становлении. Задача курса – расширить и обогатить музыкальный и общекультурный кругозор студентов, стимулировать развитие их природных музыкальных данных, способствовать формированию их художественного вкуса и критического подхода к явлениям искусства, научить основам научной работы и практическим приемам гармонической и фактурной обработки.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; - периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; - осуществлять поиск решений проблемных

	<p>ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;</p> <ul style="list-style-type: none"> - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; - 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; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1-2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144		2
Контактная работа, в т.ч. контроль		52		
Самостоятельная работа		92		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел I

ГАРМОНИЯ КАК МУЗЫКАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ

Тема 1. Понятие гармонии, его эволюция. Место и функции гармонии в музыкальной системе

Этимология слова «гармония», область его применения.

Гармония как музыкальная категория. Историческое развитие понятия гармонии, его зависимость от бытующих в данную эпоху форм музыкального мышления. Острота и актуальность проблем звуковысотной организации в современной музыке и музыкальной науке. Основные подходы к определению понятия гармонии в современном отечественном музыкознании (концепции Т. Мюллера, С. Григорьева, Н. Гуляницкой, Ю. Холопова, Ю. Тюлина, Т. Бершадской и др.). Гармония как область звуковысотности, отражающая сферу одновременных звучаний.

Место гармонии в музыкальной системе. Реализация гармонических отношений на двух уровнях – абстрактно-логическом и чувственно-конкретном. Гармония как категория музыкального языка. Оппозиция гармонического и мелодического принципов логической организации, специфика гармонии и мелодии как общих понятий типа сопряжения. Гармония как элемент музыкальной речи.

Функции гармонии в музыкальной системе: «грамматические» (системообразующие) свойства гармонии (действие гармонии как фактора организации музыкальной ткани и лада); репрезентативные свойства гармонии (интонационно-тематический и стилевой аспекты); гармония как средство формообразования.

Основные задачи курса гармонии, его место среди других разделов теории музыки.

Раздел II

ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТКАНИ

Тема 2. Музыкальный склад и его формы. Основные типы фактурной организации

История теории фактуры. Место фактурной проблематики в современных музыковедческих исследованиях.

Терминологический аппарат теории фактуры, определение понятий «музыкальная ткань», «фактура», «склад»; особенности их трактовки в трудах Ю. Тюлина, Е. Назайкинского, В. Холоповой, Т. Бершадской, М. Скребковой-Филатовой.

Иерархичность организации звуковой ткани. Основные ступени фактурной иерархии.

Музыкальный склад. Критерии его классификации. Системы классификаций музыкального склада Ю. Тюлина – Н. Привано, Т. Бершадской, М. Скребковой-Филатовой. Монодический, гармонический, полифонический склады; их место в эволюции музыкального мышления. Принципы сопряжения элементов в условиях различных складов. Полисклад, его суммирующая и интегрирующая разновидности.

Фактурные формы реализации склада. Основные принципы соотношения склада и фактуры, характерная и нехарактерная формы их соответствия. Типология фактурной организации музыкальной ткани:

Склад	Характерные формы фактурной реализации склада	Нехарактерные формы фактурной реализации склада
Монодический склад	Монодическая фактура	Полилинейная (гетерофонная) фактура
Полифонический склад	Полифоническая фактура: имитационная полифония, контрастная полифония, подголосочная полифония	Хоральная фактура Монолинейная фактура
Гармонический склад	Гомофонно-гармоническая фактура Аккордовая фактура	Монолинейная фактура Полифонизированная фактура («мнимая полифония») «Точечная» фактура

Фактурные компоненты, их строение, фактурно-функциональное значение и особенности взаимодействия в различных типах фактуры.

Фактурное развитие. Устойчивый и неустойчивый типы фактурного развития. Фактурная переменность, фактурное модулирование. Взаимодействие процессов фактурного развития и формообразования (фактура как средство синтаксической организации текста, фактура и тематическое развитие, фактурное соотношение разделов и частей формы).

Голосоведение. Категория голосоведения как специфическая особенность организации многоголосия. Условия активизации мелодико-линейных связей созвучий. Горизонтальная координация компонентов музыкальной ткани и линейные связи ладово сопряженных тонов вертикалей как основные движущие силы голосоведения. Классификация видов голосоведения: ладовое голосоведение – нормативное и ненормативное; фактурное голосоведение – реальное, подразумеваемое, скрытое. Логика голосоведения в условиях различных складов. Реальные и мнимые голоса. Дублировки и их структурные разновидности. Место дублировок в фактурной системе.

Методика фактурного анализа.

Раздел III АККОРД

Тема 3. Аккорд: эволюция понятия, принципы строения и классификации

Историческая обусловленность понятия «аккорд». Аккорд как фонический феномен в европейской теории музыки эпохи Средневековья и Возрождения. Содержание понятия «аккорд» в эпоху господства классической гармонии. Теория Ж. Ф. Рамо: аккорд как акустическое и функциональное единство, терцовость как основа организации аккордовой вертикали, отсутствие абсолютизации структурообразующего действия терцовости в связи с гипотезой двойного применения и аккордообразующей ролью ладофункциональности, фундаментальный бас и система обращений аккордов. Особенности образования «неаккордовых» вертикальных структур в эпоху классической гармонии. Теория аккорда Г. Римана. Обоснование роли акустических предпосылок для

формирования аккорда, понятие унтертонового ряда. Аккордовый консонанс и аккордовый диссонанс, проявление их свойств на разных уровнях организации звуковысотной системы.

Ограниченность терцового определения аккорда в условиях современной музыкальной практики. Основные современные подходы к дефиниции понятия «аккорд»: структурный подход (теория терцовой индукции Л. А. Мазеля, концепция С. Григорьева и др.), функциональный подход (концепции П. Хиндемита, Э. Кршенека, Ю. Холопова, С. Слонимского, Т. Бершадской и др.).

Целостность как определяющее свойство аккорда, факторы ее формирования. Вопрос о количестве составляющих аккорд тонов.

Фонические свойства аккорда. Закон обратной пропорциональной зависимости ладофункциональных и фонических функций аккорда.

Структурные и фонические свойства аккорда как основные критерии аккордовой классификации. Классификация аккордов по структурному принципу. Терцовые аккорды, их дифференциация по интервальному составу, количеству тонов и положению основного тона. Нетерцовые аккорды, производные от терцовой основы, их разновидности (аккорды с пропущенными тонами, аккорды с заменяемыми и внедряющимися тонами). Собственно нетерцовые аккорды, возможные подходы к их интервальной классификации (концепции Ю. Холопова, Н. Гуляницкой, С. Слонимского, Т. Бершадской). Значение контекста для определения структурных свойств аккорда.

Классификации аккордов по фоническому принципу. Классификации П. Хиндемита, Э. Кршенека. Теория плотности аккорда Ю. Кона.

Тема 4. Пентаккорды

Пентаккорды – группа аккордов, по звуковому составу совпадающих с пентатоникой. Структурные особенности пентаккордов; терцовые, кварто-квинтовые и смешанные их разновидности.

Нормы включения пентаккордов в гармоническую ткань. Пентатонные созвучия в условиях мажорно-минорной гармонии: особенности взаимодействия с аккордами терцового типа, ладофункциональная трактовка. Общность звукового состава пентаккордов различного ладофункционального значения как причина ослабления их ладофункциональной дифференциации. Возможность представленности ладовой функции разными вертикальными разновидностями пентатонного звукоряда, явление внутрифункциональной вариантности. Пентатонные созвучия в условиях гармонии не мажорно-минорного типа. Тематические функции пентаккордов.

Способы фактурного изложения пентаккордов.

Пентаккорды как форма аккордовой организации, соответствующая природе татарского национального мелоса. Строение гармонической вертикали в музыке татарских композиторов на разных этапах развития татарской композиторской школы. Семантическая трактовка пентгармонии в музыке татарских композиторов.

Раздел IV ТЕОРИЯ ЛАДА

Тема 5. Вопросы общей теории лада

Определение лада. Логическая дифференцированность звуков как специфически музыкальное явление. Универсальность действия ладовых отношений в музыке, ладовые соподчинения звуковых элементов (звуков и созвучий) как условие формирования музыкальной интонации.

Природа лада; историко-социальные, психо-физиологические, акустические предпосылки его формирования.

Идеальная специфика ладовой системы, феномен реализации ладовой логики на

уровне конкретного музыкального текста.

Понятие ладовых функций, их основные разновидности (оппозиции «устойчивость – неустойчивость», «опорность – неопорность»). Явления тоничности и тоникальности, основные и переменные функции, их соотношение; многоплановость ладофункциональных значений звуковых элементов в рамках ладовой структуры как результат совместного действия основных и переменных функций. Переменный лад. Степени активности проявления ладовых функций во взаимодействии с формой (членением); автономные и результативные типы ладофункциональных систем.

Структурные формы носителя ладовой функции. Критерии «информативности» функциональной единицы лада.

Тоновый материал лада. Звукоряд, интервальная структура звукоряда, гемитонные и ангемитонные образования. Проблема соотношения диатоники и хроматики, акустический и функциональный подходы ее решения. Наклонение. Объем звукоряда, октавные и неоктавные структуры.

Принципы классификации ладов. Основные классификационные системы и типы ладов.

Тема 6. Монодические лады. Общая характеристика

Монодический лад как система отношений тонов. Сфера преломления монодических ладовых закономерностей в музыке.

Стадиальная обусловленность форм ладовой организации. Генезис монодического лада (теория Э. Алексеева и М. Харлапа): раннефольклорные интонационные формы, их звукорядные особенности, координационность ладофункционального устройства. Принципы образования развитых монодических структур.

Звукорядное и функциональное многообразие как типовое свойство монодических ладов. Характер соотношения определенного звукоряда и местоположения тоники в условиях монодической ладовой системы. Результативная природа монодического лада; зависимость ладофункционального значения тона от ритмо-интонационного контекста его использования, мобильность ладофункциональных отношений.

Система монодических ладовых функций (сравнительный анализ основных концепций). Типы монодических ладофункциональных отношений.

Разновидности монодических ладов: а) по звукорядному устройству; б) по ладофункциональному устройству (лады централизованные – без выделения побочной опоры и с выделением побочной опоры, лады слабой централизации – с постоянным смещением опоры и собственно переменные).

Историческая эволюция монодического лада. Нестабильные и стабильные монодические ладовые формы.

Тема 7. Ангемитонная пентатоника

Ангемитонная пентатоника как одна из разновидностей монодического лада. Ареалы распространения ангемитонно-пентатонных фольклорных традиций.

Из истории изучения ангемитонной пентатоники: древнекитайское нумерологическое обоснование лада, новоевропейское теории XIX–XX веков. Основные современные теоретические концепции лада: 1) пентатоника как неполная, неразвитая семиступенная диатоника (концепция эволюционного развития семиступенного диатонического звукоряда); 2) пентатоника как система специфических ладофункциональных отношений тонов (концепция параллельного развития ангемитонных и гемитонных ладов из общих раннефольклорных корней).

Варианты ангемитонного пятиступенного звукоряда, способы их обозначения. Характер ладофункциональных тяготений в условиях ангемитонной пентатоники (отсутствие вводнотоновости, структурная и акустическая уравновешенность звукоряда с широкими межступенными промежутками как основа координационной

ладофункциональности).

Ангемитонная пентатоника в традиционной музыке народов Поволжья. Исследования татарской пентатоники Я. Гиршмана, Р. Исхаковой-Вамбы, Л. Бражник, М. Кондратьева: подходы, проблематика, основные положения.

Интонационная сфера татарской пентатоники. Трихордность как господствующий тип организации мелодических сегментов. Основные формы мелодических кадансов. Системы каденционных опор, особенности корреляции структуры ладового остова с жанром напева и определенной формой звукоряда. Ладофункциональное соотношение каденционно-опорных тонов, варианты ладофункционального устройства лада.

Тема 8. Стабильные монодические лады в европейском и восточном профессиональном искусстве устной традиции

Стабильные монодические ладовые системы как форма ладовой организации устно-профессионального искусства. Устно-профессиональный этап в развитии культур, его специфические особенности. Профессионализм как условие структурной устойчивости ладовой системы, ее закреплённости в музыкальной практике.

Системы стабильных монодических ладов в музыке европейской традиции (лады музыкально-поэтического искусства Древней Греции, музыкального искусства западно-европейского средневековья, обиходные лады древнерусского певческого искусства). Структурная характеристика европейских стабильных монодических ладов: общий принцип ладообразования (тетрахордная форма организации греческих и обиходных ладов, октавность григорианских ладов), звукорядные разновидности (пикноннное и апикноннное наклонение греческого лада; дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, эолийский, ионийский церковные лады, их автентическая и плагальная формы; большой, малый, укоснённый обиходные лады). Основные функции, логика функциональных связей в стабильных монодических ладах европейской традиции (трехфункциональность организации греческих ладов, основные тоны григорианских и обиходных ладов). Принцип реализации ладов через группу попевок, мелодические модусы ладов. Теории ладового этоса.

Системы монодических ладов в восточных музыкальных культурах устного профессионализма. Макам как основное понятие традиционного музыкального искусства арабо-персидских и тюркских народов Ближнего Востока, Средней Азии и Закавказья, рага как основное понятие традиционного музыкального искусства индийских народов. Значение терминов «макам» и «рага» (макам и рага как общий принцип музицирования, как звукоряд, как лад, как тип метроритмики, основанный на определенных формулах, как мелодическая модель, как жанр, обладающий устойчивыми структурными признаками). Региональные разновидности макама и раги.

Макам и рага как лад. Вопросы строя в устнопрофессиональных музыкальных культурах Востока. Специфика нетемперированного строя (17ти-звукового в арабо-персидской и тюркской традициях и 22х-звукового в индийской традиции), возможности звуковысотных сопряжений в его условиях. Строевание макамных ладов: система «джинсов» – тетрахордных и пентахордных ладовых ячеек; слитный, цепной и разделительный принципы их соединения; основные ладовые опоры и особенности их сопряжения. Психоэмоциональные модусы стабильных монодических ладов Востока.

Тема 9. Гармонические лады. Мажорно-минорная ладо-гармоническая система: основной диатонический звукоряд, функциональные свойства ладовых элементов

Гармонический лад как система взаимоотношений аккордов. Мажор и минор – наиболее специфичные формы гармонического лада.

Сущность мажорного и минорного трезвучий (обзор основных исторических учений). Функциональная структура мажора и минора, история учений о ладофункциональной организации мажорно-минорной системы (теория Ж. Ф. Рамо, М. Хауптмана, Г. Римана, С. Танеева, Б. Яворского, Ю. Тюлина). Ладофункциональное

значение Т, S и Д, неоднозначность действия неустойчивых функций. Формула TSDT как основной закон ладофункциональности мажора и минора. Акустические основания мажорно-минорных ладофункциональных связей.

Диатонический шестиквинтовый звукоряд мажора и минора, его формирование из гексахордовых неоктавных систем Средневековья и Возрождения. Аккордовый материал мажорной и минорной «белоклавишной» диатоники. Ладофункциональная систематика аккордов, ее варианты (концепции представленности тонической функции группой аккордов или одним созвучием). Тоновый состав аккордов как основа их ладофункциональной близости и различия. Специфика медиант. Роль отдельных тонов в выявлении ладовых функций. Ладофункциональные свойства многотерцовых аккордов.

Стереотипность структуры мажорно-минорной системы. Автономный характер проявления ладовых функций как ее важнейшее свойство.

Переменность функций в условиях мажора и минора. Характер переменных связей, их действие по аналогии с кварто-квинтовыми соотношениями основных функций. Факторы формирования переменных ладофункциональных значений аккордов (включение последовательности аккордов, идущей вразрез с характерной для основной тональности ладофункциональной логикой, метроритмические средства, структурно-композиционный контекст). Влияние переменности на степень централизации лада.

Тема 10. Усложненные формы мажорно-минорной системы

Альтерированные мажор и минор. Ладовая альтерация как хроматическое изменение неустойчивых ступеней лада, обостряющее их тяготение в устойчивые ступени. βVI , $\#IV$, βII , $\#II$ – альтерированные ступени мажора; $\#VII$, βIV , $\#IV$, βII – альтерированные ступени минора. Альтерированные аккорды мажора и минора, их строение, особенности разрешения. Явление дезальтерации. Мелодическое происхождение ладовой альтерации, история развития альтерационных форм (от употребления в кадансе с подготовкой альтерированного аккорда его же неальтерированным видом – к достижению альтерированной аккордикой самостоятельности, не требующей специальной подготовки и разрешения). Системоукрепляющие и центробежные свойства ладовой альтерации.

Взаимопроникновение ладов – синтез одноименного, параллельного и однотерцового мажора и минора. Исторические предпосылки возникновения объединенных мажоро-минорных и миноро-мажорных систем, особенности их формирования (освоение мажоро-минорных средств на уровне тональных отношений, перенесение их на уровень соотношения аккордов). Строение звукоряда, характерные ступени и аккорды одноименной, параллельной, расширенной и однотерцовой систем, характер сопряжений мажоро-минорных аккордов с тоникой (возможность сведения к кварто-квинтовым соотношениям в одноименных и параллельных системах и сложно-интервальные соотношения в однотерцовых системах). Диатоническая специфика объединенных систем.

Вводнотоновые средства, их структурные и функциональные особенности.

Ладофункциональные свойства аккордов усложненного мажоро-минора. Яркость проявления их фонических качеств за счет ограничения ладофункциональной динамики, тенденция к красочно-статичному обособлению вертикальных комплексов. Ослабление прямой функциональной связи аккордов с тональным центром, нарушение однозначности функции аккорда. Расширение ладофункциональных контактов, формирование специфических ладофункциональных форм: эмансипация терцовых, секундовых и тритоновых связей, образование терцовых рядов, возникновение тритоновых замен и ладофункциональных дублей, постальтерация и функциональная инверсия. Значение контекста в выявлении ладогармонических функций усложненного мажоро-минора. Усиление ладоорганизующей роли мелодического фактора: линейные ходы, линейные функции.

Особенности ладовой централизации в усложненном мажоро-миноре. Состояние тональности.

Тема 11. Гармонические лады не мажорно-минорного типа. Теория центрального элемента

Особенности эволюции классической тональной системы, направленность ее развития к изменению структуры элементов и характера ладофункциональных связей между ними. Историческое место гармонических ладов не мажорно-минорного типа, их преемственные связи с классической ладогармонической системой. Эмансипация диссонанса, снятие структурных ограничений в строении аккордов, двенадцатиступенность звукоряда, возможность построения на каждой из его ступеней аккордов различного строения, отсутствие взаимозависимости между тоновым составом аккорда и определенным ладофункциональным значением как важнейшие предпосылки возникновения гармонических ладовых систем не мажорно-минорного типа.

Множественность ладогармонических форм не мажорно-минорного типа, нестабильность как их определяющая особенность. Общие принципы функционального строения ладов: опорность и неопорность как основные ладовые функции, тоникальность как наиболее активная ладоорганизующая сила. Результативная природа гармонических ладов не мажорно-минорного типа, обнаружение ладовых отношений через фактор формы. Понятие центрального элемента, средства и степени его ладофункциональной закрепленности. Принцип зависимости конкретного способа организации системы от структурных свойств ее элементов.

Основные приемы гармонического развития в ладогармонических системах не мажорно-минорного типа. Тематические функции центрального элемента.

Тема 12. Монодийно-гармонические лады

Монодийно-гармонический лад как компромиссная структура, образованная взаимодействием мелодических и гармонических сил. Роль и соотношение мелодической и гармонической логики в образовании монодийно-гармонических ладовых форм.

Основные исторические типы монодийно-гармонических ладов в профессиональной музыке. Средневеково-ренессансные модальные лады: звукорядные разновидности, интервал как основная единица вертикали, фоническая дифференциация интервалов и их процессуальная упорядоченность как логическое содержание связи созвучий, нормы построения кадансов, система их отношений. Новомодальная гармония XIX – XX веков: 1) монодийно-гармонические лады с мажорно-минорной основой, их характерные особенности (широкое применение аккордов побочных ступеней, многотерцовых бифункциональных комплексов, ненормативных для мажора-минора ладогармонических последовательностей, развитость переменных функций); 2) монодийно-гармонические лады, не связанные с мажорно-минорной системой (предпосылки возникновения и история развития, строение звукоряда как основной принцип классификации, натуральные и симметричные разновидности).

Монодийно-гармонические лады в образцах многоголосного фольклора, их особенности: формы звукорядов, строение вертикали, общие принципы гармонического развертывания.

Специфика ладофункциональной структуры монодийно-гармонических ладов: ослабление роли созвучия как ладового фактора, возрастание фонической функции аккорда, подчинение логики ладовых связей диктату мелодических тонов.

Результативная природа выявления ладовых функций в условиях монодийно-гармонических ладов, нецентрализованность как главный принцип их организации. Феномен пантональности.

Логика фактурного построения модального многоголосия, его типовые фактурные формы.

РАЗДЕЛ V МОДУЛЯЦИЯ

Тема 13. Модуляция

Общее понятие модуляции, сферы его применения в современном музыкознании. Специфика звуковысотной модуляции. Тональные и ладовые модуляции.

Способы соединения тональностей, формы модулирующего фактора (аккорд, мелодическое движение, композиционная структура). Основные этапы модуляционного процесса. Механизм осуществления перехода в другую тональность (разновидности модуляции по способу перехода – функциональная, энгармоническая, мелодико-гармоническая, мелодическая, модуляция-сопоставление).

Направление модуляции. Теория тонального родства как установление и классификация отношений между тональностями; общность звукового (аккордового) состава или ладофункциональное соотношение тоник как критерии близости тональностей. Концепции тонального родства А. Б. Маркса, Э. Праута, Х. Римана, Э. Лендваи, П. Хиндемита, А. Шенберга, Н. Римского-Корсакова, Б. Яворского, Г. Катуара, авторов «бригадного» учебника гармонии, И. Способина, А. Мутли, Ю. Тюлина и Н. Привано и др. Историко-стилистическая обусловленность тональных отношений. Историческая эволюция тональных связей.

Степень закреплённости модуляции: совершенные (переход) и несовершенные (отклонение и проходящая) модуляции.

Масштаб действия модуляции в связи с ее метоположением в композиционной форме. Малая (внутритемная) модуляция; большая модуляция (тональное движение при переходе от одной темы к другой).

РАЗДЕЛ VI ПОЛИГАРМОНИЯ

Тема 14. Гармонические формы расслоения музыкальной ткани

Полигармония как составная звуковая структура, образованная взаимодействием простых структур. Истоки формирования и история возникновения полигармонических явлений. Полигармония как одна из характерных форм организации современного многоголосия.

Виды полигармонии. Полиаккордика: структурные особенности; неоднородность интервалки как типичное конструктивное свойство (консонантность субаккордов и диссонантность их сочетаний); регистровые, фактурные и ритмические средства дифференциации субаккордов; количественные пределы расслоения аккордовой вертикали. Полифункциональность: органнй пункт и точечная полифункциональность как ее основные разновидности; особенности полифункциональности, связанные с органнм пунктом (специфика функционального расслоения, виды по местоположению и роли в форме, по ладовой функции педального тона, по количеству выдержанных голосов, по фактурному изложению, конструктивные свойства – способы введения и заключения, гармоническое содержание движущегося пласта, голосоведение). Политональность: наличие линии ладофункционального развития в каждом тональном слое как структурное условие, проблема гармонического единства и дифференцированности политональной ткани, мнимая политональность. Полиладовость: основные формы (минорная полиладовость, порождаемая одновременным звучанием разновидностей минора – натурального, гармонического и мелодического; мажоро-минорная полиладовость, объединяющая в одновременности разновидности III ступени; образование полиладовости на основе одновременного использования других разновысоких ступеней).

Фактурные формы реализации полигармонии. Полипластовость – расслоение музыкальной ткани на пласты, каждый из которых имеет собственную логику

организации. Строение компонентов полипластовой фактуры в условиях различных видов полигармонии.

Выразительные свойства полигармонии, ее значение в контексте музыкального целого.

РАЗДЕЛ VII ФОРМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ГАРМОНИИ

Тема 15. Гармония и форма

Формообразующая функция как одна из функций гармонии в организации музыкального текста. Аспекты формообразующего действия гармонии.

Гармония и темообразование. Роль гармонии в осуществлении тематической характеристики, создании контраста между темами. Ладовые функции гармонии в качестве репрезентатора темы: темообразующие свойства нормативной гармонической последовательности, наличие контекста полного произведения как условие их проявления; теморепрезентирующие свойства ненормативной гармонической последовательности. Фонические функции гармонии в качестве репрезентатора темы: создание тематической характеристики средствами необычных в интервальном отношении созвучий; индивидуализация тематизма за счет обычных в интервальном отношении созвучий при условии их поведения, нетипичного с точки зрения норм действующей в произведении ладогармонической системы.

Гармония и синтаксическая организация тематизма. Кадансы как средство формирования устойчивой структуры классического периода. Внутренняя организация периода, гармония как фактор его членения и смыслового соотношения разделов. Гармонический стереотип классического периода. Трансформация структуры восьмитактового классического периода за счет отступления от гармонического норматива (прерванный каданс, гармонические нарушения внутренней симметрии и т.д.).

Роль гармонии в осуществлении композиционных функций музыкальной формы. Соответствие между функцией части музыкальной формы и ее реализацией в виде гармонических структур. Система общекомпозиционных функций, соответствующие им типы гармонического изложения музыкального материала. Тональное соотношение разделов формы и частей цикла, обусловленность тональных нормативов действием гармонических функций высшего порядка.

Гармония как фактор развития. Развитие, основанное на использовании фонических свойств аккорда. Развитие, осуществляемое средствами ладофункционального значения гармонии (усиление ладофункциональной активности аккордов при общем сохранении ладофункционального плана, ладофункциональная перегармонизация, ладотональная перегармонизация, гармонические дополнения и расширения, изменение функционально-гармонического масштаба).

Усиление формообразующих возможностей гармонии на основе ее межаспектных связей с другими слагаемыми музыкальной системы – мелодией, ритмом, фактурой и пр.

Проблема реорганизации музыкальной формы классического типа в связи с эволюцией гармонического языка.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Гармония» установлен в соответствии с учебным планом. В первом семестре обучающиеся сдают зачет, во втором – экзамен. Форма текущего контроля: в форме проверки самостоятельной работы – практических заданий. К экзамену: представляются письменные работы за второй семестр; выполняется классная письменная работа в форме гармонизации мелодии, написания по заданному началу модуляционного построения в тональности 1-й и 2-й степени родства по предложенной структурно-композиционной схеме, написания

вариационного цикла на тему народной песни – на выбор; выполняются упражнения на фортепиано: энгармоническое разрешение аккордов; игра секвенций; игра модуляций – функциональных (в форме периода в определенном жанре), энгармонических (в виде короткого построения); в четырехголосном изложении и в фигуративной фактуре; конкретное задание определяется преподавателем; осуществляется гармонический анализ предложенного произведения: детальный (ладофункциональный и фактурный) анализ законченного отрывка, тональный план целого; конкретное задание определяется преподавателем.

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

1. Титова Е. В. "Развивать практику обучения гармонии!": формы работ в музыкальной фактуре в современных учебных изданиях // Вестник музыкальной науки - №1. / Новосибирская консерватория, 2019.
2. Римский-Корсаков Н. А. Практический учебник гармонии / Н. Римский-Корсаков. - 22-е изд. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань; Планета музыки, 2018.
3. Гуляницкая Н. С. Гармония XXI века? // Учёные записки Российской академии музыки имени Гнесиных. - №4. – 2017.
4. Хрестоматия по гармоническому анализу: для студентов исполнительских факультетов высших музыкальных учебных заведений / Казанская консерватория; сост. А. Т. Гумерова. – Казань, 2017.
5. Городилова М. В. Изучение гармонии Барокко: проблемы и подходы // Тридцать три этюда о музыке: Liber amoticum: Сборник статей / Уральская консерватория; ред.-сост. А.Г.Коробова. - Екатеринбург, 2015.

Дополнительная литература

1. Холопов Ю.Н. О трех зарубежных системах гармонии. М.: Директ-Медиа. 2014. <http://www.knigafund.ru/books/181940>
2. Мутли, А.Ф. Сборник задач по гармонии: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2006. — 192 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1976>. — Загл. с экрана.
3. Римский-Корсаков, Н.А. Практический учебник гармонии: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99113>. — Загл. с экрана. <https://biblionline.ru/book/9CF43215-4FA7-4129-8411-94F256B08090/prakticheskiyuchebnik-garmonii>
4. Чайковский, П.И. Краткий учебник гармонии: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99396>. — Загл. с экрана
5. Гуляницкая, Н.С. Русская музыка: становление тональной системы. XI–XX вв.: Исследование [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2005. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77111>. — Загл. с экрана.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Разработчик – Алмазова Танзиля Абдрахмановна,
доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является изучение принципов музыкального формообразования в историческом развитии как основы для профессиональной

исследовательской, критической, педагогической и просветительской деятельности музыковеда; понимание логики стилевых процессов в музыке XVI-XXI вв., диалектики развития авторских стилей; рассмотрение основных категории музыкальной композиции в их историческом становлении. Задачами дисциплины (модуля) является практического умения анализа музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения; освоение фундаментальных основ формообразования; изучение принципов формообразования музыки разных эпох; формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и умения анализировать музыкальные формы

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; - периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; - осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; - 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; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX –

	<p>начала XXI вв.;</p> <p>— композиторское творчество в историческом контексте;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;</p> <p>– анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;</p> <p>– выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;</p> <p>— применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля);</p> <p>– методологией гармонического и полифонического анализа;</p> <p>– профессиональной терминологией;</p> <p>– практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;</p> <p>– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.</p>

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 5-6 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	5,6	
Контактная работа, в т.ч. контроль		54		
Самостоятельная работа		90		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Раздел 1. Общие закономерности строения музыкальной формы

Тема 1.1. Музыкальная форма как категория. Компоненты музыкального языка как факторы формообразования. Музыкальный стиль.

Определения музыкальной формы. Краткий экскурс эстетических, музыкально-теоретических и педагогических подходов к изучению музыкальной формы. Анализ музыкальных произведений как интегрирующая дисциплина, основанная на единстве всех сторон музыки, подчиненном художественной идее целого. Формообразующая роль компонентов музыкального языка: зависимость формы от системы звуковой организации (тональные, модальные, серийные, сонорные и др. формы); синтаксическая структура мелодии, уровни метро-ритмической организации (метр, композиционный метр). Гармония как основной фактор формообразования в тональной музыке.

Музыкальный стиль – своеобразие определенной эпохи, национальной традиции, композиторской школы, индивидуального композиторского языка. Стиль как

совокупность компонентов музыкального языка, коммуникативных аспектов музыки. Основные этапы стилевой эволюции европейского музыкального искусства и смена парадигм музыкального формообразования.

Тема 1.2. Функциональные концепции музыкальной формы. Основные функции разделов музыкальной формы. Музыкальный тематизм.

Классические учения о форме и функциональный подход. Музыкальная форма как процесс (по Асафьеву), общелогическая процессуальная триада i-m-t. Основные функциональные разделы музыки классикоромантической традиции; темы (главная, побочные), развивающие разделы (ходы, связующая партия, средний эпизод, разработка), заключительные разделы (к теме (дополнение), к части формы (заключительная партия), к форме в целом (кода)). Добавочные композиционные функции (вступление, кода). Эволюция функциональных учений о форме (Маркс, Риман, Бусслер, Аренский, Асафьев, Мазель, Цуккерман, Бобровский); неразработанность понятийно-терминологического аппарата и теоретических основ для анализа музыки доклассического периода и нетональных композиций XX века.

Тема как комплекс выразительных средств, определяющий дальнейшее становление музыкальной формы. Основные виды тем классико-романтического стиля (одномотивные, разномотивные, контрастные, составные – по Скребковой-Филатовой).

Тема 1.3 Структурные концепции музыкальной формы. Структурные уровни в музыкальной форме. Метод анализа Х.Шенкера.

Структурный подход в теории музыки и идея структурных уровней строения музыкального произведения. Учение о «тональном языке» Шенкера и его развитие в музыковедении (Лердаль, Джекендофф, Акопян, Холопов, Кюрегян). Категориальный аппарат шенкерского метода редукции: задний, средний, передний план в музыке, диатония, *ursatz*, *urlinie*, *auskomponierung*, регистры и сегменты первичной линии, пролонгации и деминуции, трансформации. Фундаментальное и прикладное значение метода редукции. Использование элементов структурного подхода в анализе музыки барокко и XX века.

Раздел 2. Музыкальные формы эпохи Барокко

Тема 2.1. Основные стилевые особенности и нормы формообразования. Малые формы свободного развертывания.

Место и значение стиля барокко в эволюции музыкального мышления. Полифонические и гомофонно-гармонические приемы письма. Композиция и импровизация. Особенности музыкальной темы барочного стиля. Понятие развертывания. Теория аффектов и музыкальная композиция. Риторические учения и музыкальная форма. Становление основных этапов процессуальности тональной формы.

Тематически однородные формы, основывающиеся на принципе развертывания. Метод анализа малых форм – деление на гармонические обороты и выявление их функциональности в условиях формообразования. Организация формы тонально-каденционным планом T – не T – T. Принцип «тезис-развертывание-кадансирование». Основные формообразующие функции гармонических оборотов: тонический экспозиционный, развивающий модуляционный ход, доминантовый контрэкспозиционный, возвратный модуляционный ход, тонический заключительный. Особенности анализа инвенций и фуг как «гомофонно-полифонических форм» (Т.С. Кюрегян).

Структурные уровни в барочной форме:

1. базовые структуры: экспозиционная интрада, экспозиционное развертывание, возвратная разработочная модуляция, репризное заключение.

2. фигуративные структуры: экспозиционное заключение, развивающая разработочная модуляция, контрэкспозиционная интрада, дополнительные заключения.

Тема 2.2. Старинная двухчастная форма и ее разновидности

Композиционная основа старинной двухчастной формы – зеркально-симметричный тональный план T D | D T. Использование формы в танцевальных барочных сюитах, обобщенно-жанровых инструментальных пьесах, сонатах. Особенности решения формы в быстром и медленном темпах. Три основных варианта тематического решения формы (однотемная по принципу «тезис-развертывание-кадансирование», двухтемная с транспозицией, двухтемная с развитием). Старинная сонатная форма как разновидность старинной двухчастной формы (двухтемная форма).

Функциональные определения разделов барочной двухчастной формы.

Классификация основных видов старинной двухчастной формы: прелюдийная, прелюдийно-сонатная, сонатная.

Особые приемы развития в барочных формах: композиционные дубли, импровизы, ритурнели.

Тема 2.3. Концертная форма

Использование формы в быстрых частях концертного, сонатного и сюитного циклов эпохи барокко. Композиционное родство с принципом строения фуги. Принцип «модуляционного рондо» (И.В. Способин): чередование темы и интермедий. Транспозиционный план темы. Особенности строения темы (принцип «тезис-развертывание-кадансирование»), изменение структуры темы в серединных проведений. Структура интермедий, особенности их тематического решения. Связь формы с жанровыми особенностями concerto grosso.

Взаимодействие концертной формы и двухчастной структуры. Использование в концертной форме принципов композиционного дубля и импровиза.

Тема 2.4. Вариации. Формы с рефреном и ритурнелем.

Вариации как форма и как формообразующий принцип.

Полифонические фариации (бассо остинато). Техника сочинения и условия жанрового использования. Форма второго плана в вариациях как принцип формообразования в вариационном цикле.

Фигурационные вариации. Эстетика «записанной импровизации». Группировка вариаций, проблемы единства цикла. Техника импровизации на гармоническую последовательность, жанровые модификации темы в барочных фигурационных вариациях.

Куплетное рондо французских клавесинистов.

Формы с ритурнелем в вокальной и инструментальной музыке барокко (по М. Катунян).

Раздел 3. Классико-романтическая система музыкальных форм

Тема 3.1. Общая характеристика классического стиля и основных принципов формообразования.

Историческая характеристика эпохи. Новые коммуникативные формы в искусстве. Социальная среда музыкального искусства. Становление и кристаллизация крупных жанров инструментальной музыки – классической сонаты, симфонии, квартета. Расцвет светского музицирования. Художественно-эстетические течения (рококо, галантный стиль, «буря и натиск», сентиментализм, поздний классицизм и французский ампир). Венский классицизм. Важнейшие композиционные принципы: централизация (тональная, тематическая, композиционная), принцип тематической персонификации и влияние драмы; идея развития и приведения к единству; преобладание гомофонно-гармонической

техники письма. Кристаллизация системы типовых «жанро-форм» (Назайкинский). Новые методы работы над музыкальным текстом письменной традиции у Бетховена.

Тема 3.2. Период и «песенные формы». Метрическая теория Римана.

Период как особая форма организации музыкального времени. Жанровые истоки периодичности. Психологическое восприятие периодичности. Теория метрического периода Х. Римана и ее развитие в работах Ю.Н. Холопова. Функции метрических тактов. Приемы внутреннего усложнения и варьирования периодической структуры.

Использование понятий и терминов (мотив, фраза, предложение, половинная и заключительная каденции, расширение, дополнение и т.д.). Основные виды периода, классификация периода по структуре (из двух предложений, из трех предложений, единого строения), по пропорциям (квадратный, с расширенным вторым предложением, органической неквадратности), по тональному плану (однотональный, модулирующий). «Песенные» (периодические) формы в композиторской практике классико-романтического периода (А.Б. Маркс). Простые формы. Особенности строения простой двухчастной формы. Особенности строения простой трехчастной формы. Сфера применения простых форм. Простые формы как часть более крупной формы.

Сложная трехчастная с серединой трио, как форма менуэта и скерцо в классическом сонатно-симфоническом цикле. Использование формы в жанрово-характерных пьесах композиторов-романтиков. Особенности строения трио. Реприза *da capo*.

Тема 3.3. Формы класса рондо (по А.Б. Марксу).

Класс форм рондо, объединяющий формы с тематизмом в песенных формах и развивающими разделами неперодической структуры (ходами). Идея круга (рондо) в виде возвращения устойчивого композиционного раздела. Классификация форм рондо в 19 веке (Маркс, Бусслер, Аренский):

1) малое (однотемное) рондо (тема – ход – тема)

2) малое (двухтемное) рондо (1 тема – 2 тема – ход – 1 тема)

Использование малого рондо в медленных частях сонатно-симфонического цикла (форма сонатного *adagio*)/

3) большое рондо: тема – ход – тема – ход – тема.

Регулярность и нерегулярность в рондо (по Кюрегян). Нетиповые рондообразные композиции. Рондо как композиционный принцип (Бетховен. Симфония №8, финал: экспозиция – разработка 1 – реприза 1 – разработка 2 – реприза 2).

4) рондо-соната: (1 тема – ход-2 тема – 1 тема) 3 тема-ход (1 тема – ход-2 тема – 1 тема)

Использование формы в финалах сонатно-симфонического цикла. Особенности рондосонаты в медленном и умеренном темпах (Шуман. Новеллетта ми-мажор). Варианты решения среднего эпизода и репризы в рондо-сонате.

5) пятое рондо: (1 тема – ход – 2 тема(побочная партия)- заключение) ход (3 тема, вторая побочная) (1 тема – ход – 2 тема с заключением)

Использование формы в медленном темпе в сонатно-симфоническом цикле. Особенности трактовки побочной партии. Варианты решения среднего эпизода. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки и сонатная форма без разработки в современных классификациях. Генезис формы (Бах. Итальянский концерт 2 ч; Моцарт. Соната № 12 фа мажор 2 ч; Бетховен. Симфония № 1, 2 ч.)

Тема 3.4. Вариации.

Строгие классические вариации. Особенности темы. Основные приемы варьирования. Логика строения вариационного цикла, форма второго плана.

Вариации на две темы. Особенности строения цикла и соотношения тем. Взаимодействие вариационности и сонатности.

Вариации на сопрано-остинато («глинкинские»).

Свободные романтические вариации. Жанровый контраст в вариационном цикле. Варьирование как формообразующий принцип и принцип монотематизма.

Тема 3.5. Сонатное allegro классиков. Сонатно-симфонический цикл.

Становление сонатного аллегро на основе традиций старинной двухчастной (старосонатной) и концертной формы эпохи барокко. Первые образцы формы в творчестве композиторов мангеймской школы, сыновей И.С. Баха, И. Гайдна. Принцип тонально-гармонических оборотов в сонатном аллегро. Композиционный план формы. Особенности строения (композиционные разделы) вступления, главной партии, связующей партии, побочной партии, заключительной партии, разработки. Композиционные изменения структуры разделов в репризе. Особые случаи строения репризы (зеркальная, сокращенная). Особенности строения формы в жанре инструментального концерта. Особенности тематизма. Особенности и исторические характеристики использования формы в медленном темпе (сонатная форма с эпизодом вместо разработки, сонатная форма без разработки). Стилиевые особенности решения формы в творчестве Гайдна, Моцарта, Бетховена. Сонатность как формообразующий принцип.

Тема 3.6. Общая характеристика романтического стиля.

Художественно-эстетические особенности романтизма и их влияние на формообразование. Изменения в слушательской аудитории и социальном статусе музыкального искусства. Семантика жанров в романтической музыке. Изменения в жанровой иерархии. Сюжетные фабулы романтизма и их влияние на музыкальное мышление композиторов-романтиков. Диалогичность (по Бахтину) в условиях музыкального стиля (реминисценции исторических стилей, символические цитаты и интонационно-гармонические обороты). Тенденция к созданию нетиповых форм. Принцип монотематизма.

Тема 3.7. Сонатная форма у романтиков. Особые разновидности сонатной формы

Художественно-эстетические особенности романтизма и их влияние на формообразование. Семантика жанров в романтической музыке. Наиболее распространенные драматургические типы сонатной формы. Изменения жанровой природы тематизма. «Распад экспозиции» (Л.А. Мазель), усиление контраста между главной и побочной партиями, их обособление. Многотемность партий, вторые темы в главной и побочной партии. Особенности разработки, эпизоды и новые темы в разработке. Драматургия репризы (сокращенная реприза, зеркальная реприза). Сонатность в музыке XX века. Усложнение тонального плана формы. Тематические арки в сонатно-симфоническом цикле. Сонатность как драматургический принцип в нетональной музыке.

Тема 3.8. Свободные и «смешанные» формы. Взаимодействие формообразующих принципов.

Преодоление типовых форм в музыке романтиков. Стремление к индивидуализации строения произведения. Основные классические формообразующие принципы: сонатность, вариационность, рондальность, цикличность. Варианты их взаимодействия. Принципы цикличности в одночастном произведении. Зеркально-симметричные и концентрические композиции.

Теория взаимодействия форм (по П. Стоянову). Внутренне усложнение формы.

Большие одночастные формы нетипового строения. Сочетание формообразующих принципов сонатности с цикличностью в одночастности (Лист. Концерт для ф-но с оркестром № 1; Прокофьев. Концерт для ф-но с оркестром № 1). Развитие этого принципа формообразования в музыке второй половины XX века (Шнитке. Концерт для ф-но и струнного оркестра).

Раздел 4. Формы в музыке XX века

Тема 4.1. Общая характеристика форм музыки XX века. Принципы классификации.

Модификация музыкальных форм в условиях глубокого обновления материала (в его звуковысотном, метроритмическом, ладовом и др. аспектах). Новые эстетики и формы коммуникации. Новые разновидности музыкального склада (пуантилизм, сонорная мелодия, серийная полифония, полифония пластов и др.) Принципы звуковысотной организации: хроматическая тональность, техника центра, неомодалность, серийность, сонорика, Нерегламентированность музыкального материала как следствие множественности высотных систем. Создание индивидуальных функциональных отношений на основе нерегламентированного материала.

Переосмысление тематизма. Возникновение фактурного, тембрового, ритмического тематизма в различных условиях организации звуковысотности.

Усиление роли метроритма в формообразовании, вплоть до создания особых, прежде всего «ритмических в своей основе форм» (Григорьева).

Принцип классификации (по Кюрегян) на формы: 1) классикоромантической традиции в условиях какого-либо нового принципа звуковысотной организации и 2) формы аклассического типа, определяемые по принципу какого-либо принципа звуковысотной организации (например: форма классико-романтического типа в условиях техники центра или форма аклассического типа в условиях сонорности).

Тема 4.2. Хроматическая тональность и форма. Техника центра.

Хроматическая тональность со свойственными ей принципиальной возможностью двенадцатиступенности, неограниченным расширением аккордики, нередко – повышенной диссонантностью. Связь данной техники преимущественно с традиционными формами классико-романтического типа (Прокофьев. Мимолетности, первые части Сонат для ф-но 5,6,7).

Техника центра, основанная на центральной гармонии (всегда диссонирующей), которая служит порождающей моделью всей звуковой системы: согласно ее структуре выстраиваются все побочные элементы; из нее же проистекает принцип, регулирующий их отношения, то есть специфические функции. «Скрябинский лад» (в музыке позднего периода творчества) как одно из воплощений техники центра («доминантообразный» с тритоном аккорд в центре системы, его воссоздания на другой высоте, точные или измененные, в качестве производных элементов). Смена звуковысотной позиций как параллель смене тональности в традиционном формообразовании. Преобразование традиционных форм в условиях техники центра: Скрябин. Прелюдия оп. 67 № 1 (простая трехчастная форма); «Мрачное пламя» оп. 73 № 2 (малое однотемное рондо); Поэма-ноктюрн оп. 61 (сонатная форма). Использование метода редукции при анализе формы в условиях техники центра.

Тема 4.3. Формы в условиях серийности и неомодалности.

Принцип серийной организации: выведение всей музыкальной ткани из последовательности неповторяющихся звуков – серии. Принцип работы с серией: 4 основные формы – первоначальная или прима (сокращенно Р или О), инверсия (I), ракоход (R), ракоходная инверсия (RI) и их транспозиции; дополнительные средства развития – квартовая, квинтовая, тритоновая мутации, пермутация, ротация, контрротация, интерполяция, селекция. Одноколейное и многоколейное (параллельное проведение двух и более серийных рядов в разных голосах) изложение серии. Склад и фактура в серийной композиции, полифонические традиции.

Воссоздание функций частей традиционной формы серийными средствами. Дифференциация в форме серийных рядов на главные и побочные. Транспозиция как аналог смены тональности. Принцип серийного родства (на основе общих звуковых элементов). «Многослойность серийной формы, сочетание в ней трех планов, трех систем

повторности: гомофонной, полифонической и собственно серийной (по Курбатской). Демонстрация сочетания принципов традиционного и серийного образования на примере анализа Концерта для оркестра оп. 24 А. Веберна.

Сериальность как распространение серийной организации на разные параметры музыкального организации: серии динамики, ритма, тембра, артикуляции. Трудность совмещения сериальности с традиционными формами.

Многообразие ладов новой модальности, среди которых, помимо традиционных диатонических, различные хроматические («лады Шостаковича»), симметричные («лады Мессиана») и др. Взаимодействие модальности и тональности. Приложение новой модальности к формам классико-романтического типа и имеющим иную исторически более традиционную для модальности структуру (строчные формы знаменного распева, григорианские секвенции, мотеты XVI в.). Линеарно-мелодическая природа модальности, ее взаимодействие с функциональностью тонального типа (вертикально-гармонической организацией). Смена звуковысотной позиции как средство развития в форме, фактурный, ритмический и другие способы формообразования. Специфика динамичности в модальных и неомодальных формах. Традиционные формы в условиях неомодальности: Дебюсси. «Наигрыш пастуха» из балета «Ящик с игрушками» (модальная простая трехчастность); Барток «Отражения» из цикла «Микрокосмос» (модальное рондо); Мессиан. «Отражения в ветре» (модальная сонатная форма).

Тема 4.4. Формы в условиях сонорности и алеаторики. Обзор композиционных принципов других техник письма XX века (электронная и конкретная музыка, полистилистика, репетитивная техника).

Сонорный принцип: высотно недеференцированные звучности в качестве исходного материала. Виды сонорного материала: 1) на основе звуков определенной высоты и традиционных тембров; 2) на основе звуков неопределенной высоты, шумов, нетрадиционных способов звукоизвлечения и тембров. Сонорная монодия и полифония. Микрополифония как средство создания внутренне подвижных, но в целом однородных «соноров». Ритм крупного плана в сонорной композиции. Типы соноров (по Маклыгину): точка, россыпь, пятно, линия, полоса или утолщенная линия, поток. Klangfarbenmelodie (Шенберг). Традиционные композиционные схемы в условиях сонорности: Слонимский «Колористическая фантазия» для ф-но (рондообразность); Пендерецкий «Трен памяти жертв Хиросимы» (драматургия сонатной формы); Лигети «Lontano» для оркестра (многочастная контрастносоставная форма).

Алеаторный принцип: подвижная координация частей и элементов структуры. Возможность приложения алеаторики к музыкальному материалу, организованному посредством разных техник – модальности, серийности, сонорности. Градации свободы (по Денисову): 1) форма стабильна – ткань мобильна, 2) форма мобильна – ткань стабильна, 3) форма мобильна – ткань мобильна. Переосмысление концепции формы в случаях 2 и 3, как отказ от ее изначальной заданности. «Техника групп» (Штокхаузен) как метод реализации второй градации. «Интуитивная музыка» Штокхаузена с коллективной импровизацией как отражение 3-го уровня алеаторной свободы. Изменение категорий композитор – исполнитель и социально-коммуникативной роли и смысла музыки.

Электронные композиции, изменение природы звука. Опыт Ксенакиса по созданию звучащего контура архитектурного сооружения. Сочетание электронных и натуральных звучаний (Денисов. «Пение птиц»).

Полистилистика как тенденция художественного творчества в XX веке. Соотношение понятий полистилистика и эклектика в архитектуре и интерьере. Элементы полистилистики в творчестве Айвза, Стравинского. Цитата, псевдоцитата, аллюзия. Полистилистика в творчестве Пярта (Вторая симфония, финал), Шнитке (Симфония № 1, концертно-гроссо, Концерт для альты с оркестром, «Ревизская сказка» для ф-но в 4 руки), Берно (Симфония для оркестра и 8 певческих голосов, скерцо).

Минимализм как эстетическая предпосылка репетитивной техники.

Тема 4.5. Особенности формы в композиторских школах восточных культур.

Трактовка звука в традиционных музыкальных культурах Востока и возможности ее эстетического сближения с сонорностью, неомодальностью, репетитивной техникой. Традиционные формы (мугам, казахский кюй, жанры песенного фольклора разных народов) как прототип профессиональной композиции.

Особенности развития композиторской музыки в странах арабского Востока. Творчество Сольхи аль Вади (Сирия) и адаптация академических форм европейской музыки к традиционной жанровой системе. Шафия Бадретдин (Сирия-Франция) и «арабский авангард».

Общие тенденции развития композиторских школ Китая и Японии. Техника «главного звучания» как национальный по генезису прием современного письма в творчестве Исан Юна (Корея).

Творчество современных татарских композиторов и техники письма XX века (Калимуллин. Квартет памяти Тукая, фантазия для органа «Забытый вагаз», Соната для виолончели соло).

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальная форма» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 5 и 6 семестров учащиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

- устные аналитические ответы
- письменные (аналитические работы, тесты)

Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ, устный ответ.

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

1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебник / Г.В. Заднепровская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 272 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/74685>. — Загл. с экрана.
2. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Холопова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/30435>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

4. Аренский, А.С. Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной музыки [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Аренский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 124 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93722>. — Загл. с экрана.
5. Бухарова, Т.Г. Музыкальные жанры [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.Г. Бухарова. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108384>. — Загл. с экрана.
6. Гарипова, Н.М. О смысле музыки и музыкальном смысле [Электронный ресурс] : монография / Н.М. Гарипова. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2014. — 252 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72515>. — Загл. с экрана.
7. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. Казанцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 192 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93725>. — Загл. с экрана.

8. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Кудряшов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1975>. — Загл. с экрана.
9. Лазутина, Т.В. Язык музыки [Электронный ресурс] : монография / Т.В. Лазутина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 192 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70362>. — Загл. с экрана.
10. Месснер, Е.И. Основы композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Месснер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 504 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102521>. — Загл. с экрана.
11. Методические записки кафедры теории музыки и композиции Саратовской государственной консерватории (академии) имени Л.В. Собинова [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / ред.-сост. Т.В. Карташова, Л.В. Вишневская. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 88 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72102>. — Загл. с экрана.
12. Приходовская, Е.А. Основы композиции [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / Е.А. Приходовская. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2016. — 28 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/105058>. — Загл. с экрана.
13. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс] : учебник / М.И. Ройтерштейн. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 116 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90834>. — Загл. с экрана.
14. Севостьянова, Л.В. Лекции по анализу музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.В. Севостьянова. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 100 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72135>. — Загл. с экрана.
15. Селицкий, А.Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Я. Селицкий. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91268>. — Загл. с экрана.
16. Синельникова, О.В. Музыкальная форма [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / О.В. Синельникова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 220 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63650>. — Загл. с экрана.
17. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Скребков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102524>. — Загл. с экрана.
18. Соколов, О.В. О типологии музыкальных форм [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Соколов. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2013. — 40 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108435>. — Загл. с экрана.
19. Сохор, А.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Сохор. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107022>. — Загл. с экрана. 2
0. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Холопова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44767>. — Загл. с экрана.
21. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Холопова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>. — Загл. с экрана.

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.

ПОЛИФОНИЯ

Разработчик – Гирфанова Марина Евгеньевна, профессор кафедры теории музыки и композиции, доктор искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является изучение принципов полифонического мышления в их историческом развитии как основы для компетентной профессиональной деятельности – исполнительской, педагогической, просветительской; формирование принципов аутентичного подхода к художественно-смысловой и исполнительской интерпретации как классических, так и современных полифонических произведений. В задачи дисциплины (модуля) входят: всестороннее, теоретическое и практическое, освоение материала данного предмета, включающее овладение: историей и теорией полифонии, навыками анализа полифонических произведений различных эпох и стилей, искусством сочинения контрапунктов и полифонических форм; воспитание музыкантов, обладающих разносторонней гуманитарной подготовкой и умеющих грамотно применять свои знания в научной и педагогической деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">- 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> <ul style="list-style-type: none">- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;- осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;- производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;- 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> <ul style="list-style-type: none">- 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.
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	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;– теорию и историю гармонии от средневековья до современности;

идеями конкретного исторического периода	<ul style="list-style-type: none"> – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 3-4 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144		4
Контактная работа, в т.ч. контроль		52		
Самостоятельная работа		92		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Полифония как дисциплина

Тема 1. Полифония как склад музыкальной ткани

Определение полифонии как склада музыкальной ткани, организующегося как координация нескольких одновременно звучащих линий (мелодических голосов или

пластов). Ее отличие от монодийного и гармонического складов. Круг значений понятия «контрапункт»: контрапункт как исторически обусловленный принцип вертикальной координации мелодических голосов полифонической ткани; контрапункт как голос, сопровождающий главный; контрапункт как соединение голосов; контрапункт как система правил вертикальной координации голосов в условиях контрапунктической техники; контрапункт как учебная дисциплина. Простой контрапункт: историческая периодизация контрапунктических стилей. Сложный контрапункт: общая характеристика видов.

Раздел 2. История полифонии. Эпоха дисканта

Тема 2. Ранние формы многоголосия (IX–XII вв.)

Ранний – параллельный (строгий) и непараллельный (свободный) органум. Поздний свободный органум рубежа XI–XII вв.: расположение голосов, состав и свойства созвучий, строение органума, состав и разновидности органальных фраз (компоненты органальной фразы: копула, пенульта, копуляция, инцепт, срединные звуки). Мелизматический органум.

Тема 3. Школа Нотр-Дам

Деятельность Леонина и его современников (середина XII в.). Черты стиля: начало перехода к фиксированной в нотной записи музыкальной ритмике; органум и дискант как два основных вида многоголосного – двухголосного – письма. Деятельность Перотина и его современников (рубеж XII–XIII вв.). Органум как центральный жанр многоголосной письменной музыки: состав голосов, запись; ритмика; мелодика свободных голосов; правила дисканта; композиция; приемы развития – особенности контрапунктической техники.

Тема 4. Ars antiqua (XIII в.)

Мотет как центральный жанр в иерархии жанров многоголосной музыки XIII в. Пути развития жанра: практика контрафактуры. Черты стиля: полимелодическое многоголосие, особенности модальной ритмики в теноре, строение мотета на основе остинатных мелодических и ритмических повторений. Типы мотетов: латинский мотет, мотет с опорой на французскую лирическую поэзию, мотет «триплум-стиля».

Тема 5. Ars nova (1310-е – 1370-е гг.)

Изоритмический мотет Филиппа де Витри и Гильома де Машо. Определение принципа изоритмии. Формирование изоритмического мотета из мотета триплум-стиля. Ранние мотеты Витри: преобразование модальной ритмики в талье мотетов, ритмоформульность дуллума и триплума, проблема соотношения поэтического текста и музыки, композиционная организация и изоритмия (секциональная и панизоритмия). Мотеты Витри 20–40-х годов. Отход Машо от жанра мотета, переключение на песенные жанры.

Тема 6. Многоголосие итальянского Треченто

Две итальянские школы: 1) 1-я половина XIV века – Йоханнес де Флоренция, Якопо де Болонья; 2) 2-я половина XIV века – Франческо Ландини. Светская основа господствующих жанров – мадригала, каччи, баллаты. Характеристика жанров. Переход от ars nova к раннему Возрождению в творчестве Йоханнеса Чикония: синтез двух разных национальных традиций – итальянской и французской. Новая система жанров в творчестве Чикония: мадригал, баллата, виреле, мотет, хоровые части месс. Качественно новая музыкальная нотация у Чикония – так называемая “белая” нотация, фиксирующая новые свойства музыкальной ритмики. Новое качество многоголосия у Чикония – возрастание роли консонантности в вертикали. Возникновение нового типа многоголосия, в котором голоса принципиально равноправны в плане своей индивидуальности.

Тема 7. Английская полифоническая школа XIII–XV вв.

Гимель и фобурден. Жанр английского дисканта. Рондель, мотет, рота, канон XIII–XIV вв. Появление новых канонических форм в конце XIV – начале XV вв.: первый в

истории полифонии двойной канон, кэрол. Становление мессы как цикла в первой половине XV в.: месса у Данстейбла, Пауэра.

Раздел 3. Теория полифонии. Контрапункт строгого стиля

Тема 8. Простой и сложный контрапункт

Классификация видов контрапункта. Простой контрапункт в условиях двухголосия (мелодика строгого стиля, классификация созвучий, правила употребления диссонансов). Подвижной контрапункт в условиях двухголосия ($J_v J_h J J_{vh}$). Двойной контрапункт как частный случай вертикально-подвижного контрапункта, наиболее употребительные виды $J J_v$: двойной контрапункт октавы, децимы и дуодецимы, способы вычисления J_v . Обратимый контрапункт: его виды, техника выполнения.

Тема 9. Каноническая техника

Классификация видов. Простой канон. Бесконечный канон: канон и каноническая секвенция первого и второго разрядов.

Раздел 4. История полифонии. Эпоха строгого письма, переход к свободному письму

Тема 10. Месса XV–XVI вв.

Западноевропейские полифонические школы и их представители. Характер заданного источника: григорианский хорал, тема – эмблема, авторское многоголосное сочинение, мессы *sine nomine*. Типология мессы по формам работы с *cantus prius factus*. Мессы с единым *s.r.g.f.* во всех частях: с единым неизменным во всех частях, с единым изменяющимся, единым рассредоточенным по всем частям, *s.r.g.f.* как интонационный источник для голосов полифонической ткани. Месса с множественным *s.r.g.f.*: с множественным автономным во всех частях, с множественным однородным. Эволюция жанра мессы в XV–XVI вв. (теноровая месса, месса – парафраза, месса – пародия и др.). Особенности претворения жанра мессы у Дюфай, Окегема, Дебре, Обрехта, Палестрины, Лассо. Каноническая месса.

Тема 11. Мотет XV–XVI вв.

Мотет раннего Возрождения (Данстейбл, Дюфай). Типы мотетов: изоритмический, кантиленный. Композиционная организация мотета, новые формы претворения принципа изоритмии и изомелии. Новые формы структурной организации тальи. Мотет зрелого Возрождения (Дебре, Окегем, Палестрина, Лассо). Типы мотетов: кантиленный, теноровый, канонического строения, со сквозным имитационным строением, в контрапункте *simplex*.

Тема 12. Канонические формы XV–XVI вв.

Историческая типология видов канона XV–XVI вв. Этимология термина. Систематика канонов: по количеству пропост, по способу выведения респост, по технике письма. Каноны: (1) простой, «нулевой», распределенный линейный, (2) мензуральный, элизионный, инверсионный, ритмически варьированный, (3) группа сложных канонов. Каноническая месса у Окегема, Палестрины.

Тема 13. Инструментальные полифонические формы XVI–XVII вв.

Ричеркар, канцона, фантазия, fuga. Возникновение инструментальной полифонической музыки из переложений вокальной (интаволатура), становление инструментальной фактуры. Формы показа тематического материала: «суперимитация» (термин А. Милки); двойная имитация; симметричная или несимметричная, простая или каноническая имитация; имитация с введением структурно-преобразованных вариантов темы; многотемная экспозиция; экспозиция с *cantus firmus*. Характеристики «протоэлементов» полифонической формы: «темы», «противосложения», «ответа», «интермедии»: функционирование этих элементов в форме. Разновидности фуговой формы: многотемный и однотемный ричеркар, многочастные вариационные циклы (канцона, многочастный ричеркар).

Раздел 5. Теория «классической» фуги

Тема 14. Теория баховской фуги. Тема

Определение фуги как полифонической формы, основу которой составляет принцип особой фугированной периодической имитации структурно целостной и устойчивой, кристаллизовавшейся темы.

Эволюция полифонического тематизма, полифонический тематизм И. С. Баха. Новые качества темы фуги: замыкание темы мелодическим кадансом (и тем самым функциональное разграничение «тематического» и «нетематического» материала в фуге), гармоническая полнота темы (соответствующая новому типу функционального мажорно-минорного гармонического мышления), формирование нового типа голосоведения (скрытое многоголосие в виде мелодически опорной линии и скрытых голосов), становление темы как структурно-целостной единицы формы (линейно-мелодический профиль темы). Структурные разновидности тем. Системные и несистемные преобразования темы в фуге.

Тема 15. Теория баховской фуги. Ответ

Ответ как теоретически наиболее жестко регламентированный элемент фуги. Типология видов ответов: по степени точности имитирования (реальный, тональный), по видам интервалов сдвига (доминантовый, субдоминантовый, иной). Разновидности тем по гармоническому содержанию, требующему тот или иной вид ответа. Ответ на модулирующую тему.

Тема 16. Теория баховской фуги. Противосложение

Противосложение как контрапункт к ответу, следующий по окончанию темы (или кодетты) в том же голосе, являющийся новым этапом в линейном мелодическом развертывании. Противосложение как структурно-смысловой элемент фуги: его полифоническая соотнесенность в вертикальном и горизонтальном аспектах с темой, кодеттой, мелодическим дополнением (Чугаев), ответом. Противосложение как интонационно-содержательный элемент: классификация противосложений по степени и формам интонационной производности от темы, по способам комментирования, по принципам линейно-мелодического соотношения с ответом. Противосложение как композиционно-тематический элемент фуги: удержанное противосложение, характер его экспонирования и место действия в композиции, контрапунктическая техника в соединениях темы с противосложением. Частично удержанное и недержанное противосложение.

Тема 17. Теория баховской фуги. Экспозиция

Экспозиция как первая имитационная группа в фуге. Нормативная экспозиция (на примере четырехголосной фуги), особые виды фугированных экспозиций (фуга в уменьшении, фуга в увеличении, фуга в обращении – контрафуга). Дополнительные проведения и контрэкспозиция. Способы динамизации при показе тематического материала в контрэкспозициях. Особенности экспозиций баховских фуг (на примере «Хорошо темперированного клавира», II том).

Историко-стилевой подход к типологии фугированных форм.

Тема 18. Классы фуг

Типология барочной фуги (по Марпургу). Каноническая и периодическая (правильная и неправильная) фуга. Иные барочные разновидности фуги. Фуга как жанр, принцип, форма. Роль фуги как самостоятельного произведения (1) и как части композиции (2). Структуры фуг (1): старинная двухчастная форма, трехчастная репризная форма, концертная форма и т.д. Однотемная (простая) и многотемная (сложная) фуга.

Раздел 6. Полифонические циклы И.С. Баха

Тема 19. Циклы органных хоральных обработок Баха

Органная хоральная обработка до Баха (Пахельбель, Букстехуде, Бем, Любек). «Органная книжечка», «Клавирные упражнения III», «18 хоралов» Баха. Особенности организации циклов. Принципы обработки хорального первоисточника, типы фактуры. Формы хоральных обработок: фуга на хорал, хоральная прелюдия, хоральная фантазия, обработка на основе принципов Cantional-satz и др.

Тема 20. «Искусство фуги»

Искусство фуги. Белинский автограф (рукопись 30–40 гг.) как автономный, законченный опус, выстроенный в полном соответствии с характерными баховскими принципами циклизации: постепенное движение в сторону большей мелодической, ритмической, композиционной, контрапунктической сложности частей; группировка смежных номеров, образующих вариационные субциклы на основе сильных синтагматических связей.

Оригинальное издание (посмертная публикация). Принципы организации цикла: восхождение от простого к сложному, усложняющееся воплощение принципа симметрии (на разных композиционных уровнях), постепенное накопление новых качеств, вызревающих в предшествующем материале и его развитии. Двухчастность цикла в целом (I–XI, XII–XVIII), с сопряжением в двух частях строго контрапунктических и жанрово характеристичных ипостасей основной темы. Различный характер репрезентации темы и контрапунктирующего материала в I и XII контрапунктах (простых фугах, с неудержанным противосложением). Группировка контрапунктов в цикле. Группа простых фуг I–IV (возрастание роли противосложения и композиционного значения интермедий как путь к сложной фуге). Группа контрафуг V–VII (в пределах однотемных фуг направленность к многотемности). Общность использования в группе колорированного варианта темы, стреттной экспозиции, сходство принципов контрапунктической техники. Группа сложных фуг VIII–XI, с симметричным обрамлением двойными фугами на общие темы (в XI в обращении по отношению к VIII). Группа зеркально-обратимых фуг XII–XIII. Группа канонов XIV–XVII: принцип расположения пьес – от «отрицания» принципа фуги к его утверждению. Заключительная фуга: Гипотеза Курч относительно контрапунктов XVIII и XIX.

Раздел 7. Полифонические циклы XX века

Тема 21. «24 прелюдии и фуги» Шостаковича

Возрождение полифонического цикла в XX в. Полифонические циклы Задерацкого, Кара Караева, Слонимского, Мушеля и др. Традиционное и новаторское в трактовке Шостаковичем элементов фуги: темы, ответа, противосложения, интермедии, экспозиции. Особенности композиционной организации фуги.

Тема 22. Полифонические циклы Щедрина

Обзор полифонических циклов Щедрина. «24 прелюдии и фуги» Щедрина. Новации Щедрина в области фуги: новая концепция тонального ответа, новая концепция «многотональной» экспозиции.

Тема 23. «Ludus tonalis» Хиндемита

Традиционное и новаторское в трактовке элементов фуги Хиндемитом: темы, ответа, противосложения, интермедии, экспозиции. Особенности композиционной организации фуги.

Раздел 8 Полифония свободного письма

Тема 24. Полифония Генделя

Интонационная основа полифонического тематизма – оперные и ораториальные жанры. Особенности трактовки фуги, особый генделевский тип фуги, получивший продолжение в фуге Гайдна, Бетховена, Листа, Чайковского и др. Трактовка темы фуги как составленной из «подвижных» (изменяемых, взаимозаменяемых, сокращающихся, вкрапливающихся) элементов. Особые формы экспозиции фуги. Генделевская интермедия – разработка. Качества полифонической ткани (свободное выключение и включение голосов, неограниченность голосов по диапазону, более сильная выраженность гармонической вертикали). Претворение фуги в разных жанрах.

Тема 25. Полифония в творчестве венских классиков

Полифония в условиях господства гомофонно-гармонического склада.

Полифония Гайдна. Ранние произведения гомофонного склада, появление полифонического склада в развивающихся разделах сонатной формы, в финалах, связующих

разделах, медленных частях. Фуги в финалах симфоний № 40 и 70, струнном квартете ор. 50. Существенное место фугированной формы в мессах, ораториях – как продолжение традиций барокко: заключительные разделы «Te Deum», мессы «Inhonoratum...», «Harmonie-Messe», оратории «Сотворение мира». Генделевские черты тематизма в ранних фугах Гайдна.

Полифония Моцарта. Фугированные разделы в ранних произведениях. Диатонический, в стиле Гайдна, тематизм, простые имитационные структуры. Искусная техника стретт. Соединение принципов сонатной формы и фуги в Kyrie Мессы KV 192, дающее разное соотношение полифонических и гомофонных элементов. Усиление роли полифонии в зрелый период творчества. Финал Симфонии № 40. Выразительная и конструктивная роль полифонии в сочинениях 1780-х годов. Насыщение всех частей полифонией в струнном квинтете KV 516. Высшее проявление у Моцарта полифонизации сонатной формы – финал Симфонии «Юпитер». Контрастная полифония в оперных ансамблях.

Полифония Бетховена. Большое значение полифонии во все периоды творчества, особенно в позднем творчестве. Традиционное присутствие полифонических форм в духовных жанрах. Фуги, завершающие части Gloria, Credo Торжественной мессы. Фуга в концертных камерных жанрах: фуга как отдельный опус (Большая фуга, Квартет ор. 133), фуга как часть сонатно-симфонического цикла (финалы виолончельной сонаты ор. 102 № 2, фортепианных сонат ор. 106, 110), фуга как часть произведения (фуги в конце вариационных циклов ор. 135, 120). Фуга как часть формы (трио в третьей части Квартета ор. 59 № 2, фортепианная соната № 28). Контрапунктические приемы письма.

Тема 26. Полифония в творчестве композиторов-романтиков

Новые черты романтического искусства в образном содержании и средствах выразительности. Важная черта полифонии романтиков – характеристичность образов, контрастное их сочетание.

Контрапункт лейтмотивов, тем. Вагнер, Мейербер – оперные формы полифонии, Штраус – оперы «Саломея», «Кавалер роз», симфонические поэмы «Тиль Уленшпигель», «Жизнь героя». Полифонический тематизм Малера (1, 5, 8 симфонии, 4 ч. «Песни о земле»).

Картины жизни героя и обстановки. Лист «Фауст-симфония», Берлиоз «Гарольд в Италии», Драматическая симфония «Ромео и Юлия».

Инструментальные дуэты. Дуэты для скрипки и фортепиано Шуберта, Паганини. Листовские парафразы на темы опер. Отличительное свойство – сольная мелодика в полифоническом ансамбле. Песенность, ариозность как качество инструментальных тем.

Фуга в творчестве романтиков: а) опора на баховские принципы, б) классические тенденции, в) новые художественные концепции.

«Бахианство». Использование интонационных и композиционных структур, хоральных цитат – преднамеренная художественная стилизация как замысел, воплощающий некое незыблемое начало, неподвластное времени, высокий духовный идеал, противопоставленный «прозе» жизни или субъективно-лирическому мировосприятию. Фуги Мендельсона ор. 35, Шумана ор. 72, Сен-Санса ор. 52, Регера ор. 46, 59, 69, 135 и др.

«Классицизм». Романтическая фуга, подобно бетховенской, входит в состав контрастно-составной формы (Шуберт «Скиталец»), симфонического цикла («Фантастическая симфония» Берлиоза, симфонии Листа, Соната h-moll). Традиции ораториальных жанров (мессы, кантаты, оратории), где фуга завершала раздел (Шуберт Месса № 6, Брамс «Немецкий реквием», Мендельсон оратория «Рай и Пери», Верди «Реквием». Симфонизация фуги (Увертюра оратории «Илия» Мендельсона, «Бегство в Египет» Берлиоза). Появление фуги на месте сонатного аллегро (Вторая симфония Сен-Санса).

«Романтизм». Программные черты фуги. Новизна тематизма («стоны грешников» в симфонии «Данте» Листа). Свобода строения элементов фуги и формы в целом: свободное введение новых голосов без темы, внедрение в фугу в соответствии с программным замыслом речитативов, возможное введение после экспозиции одноголосия. Жанровая основа фуги становится предельно широкой – от похоронного марша («Траурный кортеж» в симфонии «Ромео и Юлия» Берлиоза) до фантастической битвы Макбета и Макдуфа в парижской редакции оперы «Макбет» Верди. Жанровые наклонения фуги: фуга-фантазия, фуга-вариация, фуга-песня (куплетно-вариантная фуга).

Полифония Шуберта. Полифония Мендельсона. Полифония Шумана. Полифония Листа. Полифония Вагнера. Полифония Брамса. Полифония Брукнера. Полифония Малера. Полифония Регера. Полифония Франка.

Тема 27. Полифония в творчестве русских композиторов XVII–XIX вв.

Полифония композиторов второй половины XVIII–XVIII вв. (Бортнянский, Березовский). Полифония композиторов «Могучей кучки» (Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин). Полифония Чайковского. Полифония Танеева. Полифония Скрябина и Рахманинова.

Тема 28. Полифония в музыке XX в.

Введение в современную полифонию. Новое качественное соотношение «гомофония – полифония», в которой опять стало превалировать полифоническое начало. Тональная полифония в XX веке лишь отчасти сохраняет свои позиции, выступая вместе с другими принципами системной звуковысотной организации, отраженными в понятии «техника композиции»: модальная, серийная, алеаторическая, сонорная, стохастическая и др.

Своеобразие, уникальность высотных систем. Единство процесса индивидуализации тонально-гармонических систем и мелодических структур. Влияние гармонических особенностей вертикали на принципы контрапункта. Индивидуальные системы контрапункта в музыке XX века. Индивидуальные полифонические стили.

Комплексная основа полифонического склада музыки XX века. Сохранение, наряду с новыми признаками, следов прошлых эпох и стилей. Широкая амплитуда «ретродвижений» – от ближайшей эпохи романтизма до явлений средневековья. Применение стилевых моделей обусловило и проникновение в современную музыку старинных жанров: мессы, мотета, мадригала; стилевой их синтез с современными формами и жанрами полифонии.

Изменение параметров мелодической линии: появление линий – «лент», «профилей», «потоков» и других форм в сонорной полифонии. Различная степень интервальной и ритмической плотности звукового поля, что определяет соотношение «рельеф–фон».

Новые формы организации звукового пространства.

Полифония Стравинского. Полифония Бартока. Полифония композиторов нововенской школы. Полифония Хиндемита. Новые полифонические формы в музыке XX в. (Лютославский, Лигети, Губайдулина и др.).

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Полифония» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 семестра учащиеся сдают экзамен.

Формы текущей аттестации:

- устные (выполнение практических заданий на фортепиано);
- письменные (выполнение тестовой работы).

Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных практических заданий и теста, устный экзаменационный ответ.

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

1. Абдуллина, Г. В. Полифония. Свободный стиль : учебное пособие / Г. В. Абдуллина. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 100 с. — ISBN 979-0-66000-354-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2863>.
2. Дубравская, Т. Н. Полифония : учебник / Т. Н. Дубравская. — Москва : Академический Проект, 2020. — 360 с. — ISBN 978-5-8291-2662-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/132312>.
3. Синельникова, О. В. Полифония западноевропейского Средневековья и Возрождения : учебное пособие / О. В. Синельникова. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 241 с. — ISBN 978-5-8154-0483-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156986>.

Дополнительная литература

1. Бренинг, А.А. Образцы письменных работ по полифонии строгого стиля [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.А. Бренинг. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 86 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72113>. — Загл. с экрана.
2. Свистуненко, Т.А. Приемы полифонической техники в гомофонической фортепианной литературе [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.А. Свистуненко. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72093>. — Загл. с экрана.
3. Холщевников, В.Д. Методические рекомендации по организации практических занятий в курсе полифонии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Д. Холщевников. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 44 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108397>. — Загл. с экрана.

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 – Майорова Ольга Борисовна, зав. кафедрой фортепиано, профессор

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Основной целью дисциплины (модуля) «Фортепиано» является развитие художественно-образного мышления и творческих способностей учащихся для профессиональной деятельности – исполнительской, педагогической, просветительской.

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)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – самостоятельно работать с различными типами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – категориальным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1-4 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	2	4
Контактная работа, в т.ч. контроль		70		
Самостоятельная работа		74		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Программа дисциплины (модуля) «Фортепиано» построена в соответствии с целями и задачами профессиональной подготовки музыкантов данной специальности. Без практической работы за фортепиано невозможно выполнение заданий по курсу музыкально-теоретических дисциплин: гармонии, полифонии, анализу музыкальных произведений, истории музыки. Кроме того, это возможность интерпретаторского 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 звукорежиссеров;

- 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.

Программные требования

Курс	Семестр	Программа	Вид аттестации	Срок
I	1	Полифония Классическое сонатное Allegro Этюд или миниатюра	контрольный урок	зимняя сессия
	2	Классическая соната II-III части Сочинение для оркестра в переложении для фортепиано в 4 руки (часть квартета, симфонии или др. или фортепианный ансамбль <i>/по нотам/</i>	зачет	летняя сессия
II	3	Полифония XIX-XXI вв. Крупная форма (соната, вариации, фантазия, рондо) или развернутая пьеса	контрольный урок	зимняя сессия
	4	Полифония Крупная форма Пьеса	дипломный экзамен	зимняя сессия

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. Во втором семестре формой промежуточной аттестации является зачет, в четвертом семестр 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. **Гимадиева Р.** Обучение студентов с инвалидностью по зрению в классе фортепиано: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": для преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений / Р. Гимадиева; Казанская консерватория.
11. **Зеленкова Е.В.** Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 80с.
12. **Зеленкова Е.** Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно-методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с.
13. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.
14. **Зеленкова Е.** Педагогическая компетентность музыканта: содержание и структура / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 208с.
15. **Зеленкова Е.** Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": рекомендовано

по спец. "Дирижирование" и "Композиция" / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - 2-е изд., доп. - Казань: [б. и.], 2016. - 104с.

16. **Из педагогического опыта** Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 3 / Казанская консерватория; ред., сост. Е. В. Порфирьева; ред., сост. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 198с.

17. **Фортепианный ансамбль в современном музыкальном искусстве и образовании:** Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции 25 марта 2015 года / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, Институт музыки, театра и хореографии; ред., сост. Н. В. Медведева; ред., сост. С. Д. Верхолат. - СПб: Изд. Политехнического университета, 2016. - 264с

18. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 6 апреля 2016 года). Вып. 9 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2017. - 300с.

19. **Музыкальное и художественное образование:** опыт, традиции, перспективы: Сборник научных статей [по материалам Международной заочной научно-практической конференции 14.10.2016 г. Чебоксары]. Вып. 1 / Чувашский гос. пед. ун-т; ред.: Г. Г. Тенюкова, Е. В. Бакшаева. - Чебоксары, 2016. - 147с.

20. **Фортепианная культура России:** история и современность: Музыкальная эпоха и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация: сборник статей и материалов / Московская консерватория; рук. работы В. П. Чинаев; отв. ред. С. В. Грохотов. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 264с. - (науч. труды Московской консерватории; сб. 80).

21. **Гареева, М.А.** Художественные компоненты смысловой организации фортепианных сонат В.А.Моцарта: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 20.02.2018 / М. А. Гареева; РАМ им. Гнесиных. - Уфа, 2017. - 30с.

22. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 5 апреля 2017 года). Вып. 10 / Казанская консерватория; сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2018. - 452 с.

23. **Баренбойм, Л.** Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие / Л. Баренбойм. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. - 340 с.

24. **Курс фортепиано в XXI веке:** теория, практика, педагогика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 27 января 2017 года) / Казанская консерватория; ред., сост. Р. Д. Гимадиева; ред., сост. И. Т. Салахова. - Казань, 2017. - 192 с.

25. **Либерман, Е.** Творческая работа пианиста с авторским текстом: учебное пособие / Е. Либерман. - 2-е изд., стереотип. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2018. - 240 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская 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) «Фортепиано» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ

Разработчик – Килин Андрей Иванович, преподаватель кафедры теории музыки и композиции.

1. Цель и задача дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – последовательное ознакомление и изучение студентами инструментов симфонического оркестра. В задачи курса входит изучение музыкальных инструментов, их истории, устройства, диапазона, конструктивных особенностей, приемов игры, технических возможностей, примеров использования в

мировой музыкальной практике. В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: знать тембровые качества и технологические возможности музыкальных инструментов, с целью осознанного использования их в собственном композиторском творчестве; основы исполнительской техники на струнных, духовых и ударных инструментах: штрихи, аппликатуру, особые приемы звукоизвлечения; основные прототипы современных музыкальных инструментов; правила записи партитуры; уметь привести примеры использования конкретных инструментов в мировой музыкальной практике; владеть навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины (модуля).

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

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	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	<p><i>Знать:</i> – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий;</p>
	<p><i>Уметь:</i> – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающейся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности.</p>
	<p><i>Владеть:</i> – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности.</p>

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	1	4
Контактная работа, в т.ч. контроль		10		
Самостоятельная работа		98		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие сведения о симфоническом оркестре. Возникновение и главнейшие периоды развития симфонического оркестра. Инструментальные группы в симфоническом оркестре. Расположение симфонического оркестра на концертной эстраде. Симфоническая партитура, порядок расположения в ней инструментальных групп и отдельных инструментов внутри группы. Источники звука и резонаторы в музыкальных инструментах.

Тема 2. Струнно – смычковая группа

Звуковой объем, состав и общая характеристика группы. Агсо как основной способ звукоизвлечения на смычковых инструментах. Индивидуальные характеристики инструментов: скрипки, альты, виолончели, контрабаса. Внешний вид и главнейшие части инструментов, их назначение. Строй, звуковой объем, тесситура, регистры. Техническая подвижность.

Основные штриховые обозначения (оркестровые): *tire, pousse, detache, legato, staccato, spiccato, martele, tremolo*; их значение. Обозначения, связанные с получением звуков особого тембра: *pizzicato, col legno, con sordino*. Динамические возможности (*piano, forte, crescendo, diminuendo* и др.) смычковых инструментов. Использование смычковых инструментов в оркестре. Ансамблевые свойства смычковых инструментов внутри группы. Унисонные и октавные соединения смычковых инструментов в мелодических линиях. Ведение мелодической линии смычковых в 3х, 4х, 5ти октавах. Смычковая группа в качестве самостоятельного струнного оркестра. Партитура струнного оркестра

Тема 3. Деревянные духовые инструменты. Состав, звуковой объем и общая характеристика группы.

Семейство флейт: большая флейта, малая флейта, альтовая флейта. Семейство гобоев: гобой и английский рожок. Семейство кларнетов: кларнеты (*inB, inA*, малый кларнет), бас кларнет. Фагот и контрфагот. Саксофоны. Краткие сведения об устройстве инструментов. Внешний вид и главнейшие составные части инструментов, их назначение. Способы звукоизвлечения, тесситура, звуковой объем, регистры, характеристика звучностей в различных регистрах.

Сведения о технических и выразительных средствах каждого инструмента в отдельности. Штриховые обозначения, динамические возможности. Нотирование в партитуре, использование деревянных духовых в оркестре.

Роль деревянных духовых инструментов как в своей группе, так и в оркестре в целом. Унисонные соединения деревянно-духовых в симфонической партитуре. Ведение мелодической линии в 3х, 4х, 5ти октавах. Соединение со струнной группой в мелодической линии, в гармоническом построении. Соединение деревянно-духовой группы со струнной в музыкальной ткани гомофонно-гармонического и смешанного гармоническо-полифонического склада.

Тема 4. Малый симфонический оркестр. Состав и общая характеристика малого симфонического оркестра. Партитура малого симфонического оркестра. Группы и

отдельные инструменты в малом симфоническом оркестре. Группа смычковых в малом симфоническом оркестре. Общая характеристика. Группа деревянных духовых инструментов в малом симфоническом оркестре. Общая характеристика. Произведения, написанные для малого симфонического оркестра.

Тема 5. Медные духовые инструменты. Общая характеристика. Звуковой объем, состав и общая характеристика группы.

Семейство валторн, труб, тромбонов, туб, корнетов и саксофонов. Индивидуальная характеристика инструментов. Внешний вид и основные составные части инструментов, их назначение. Способы звукоизвлечения, тесситура, звуковой объем, технические возможности. Динамические возможности. Нотирование медных духовых инструментов в партитуре. Использование медных духовых инструментов в оркестре.

Тема 6. Инструменты, не вошедшие в оркестровые группы: арфа, челеста, орган.

Индивидуальная характеристика инструментов. внешний вид, устройство, звукоизвлечение. Технические и выразительные возможности. Использование в оркестре.

Тема 7. Ударные инструменты. Общая характеристика группы ударных инструментов.

Индивидуальная характеристика инструментов:

инструменты с определенной высотой звука: литавры (timpani), ксилофон, колокольчики, колокола, вибрафон;

инструменты без определенной высоты звука: треугольник, бубен, малый барабан, большой барабан, тарелки, там-там, кастаньеты.

Сведения об устройстве, способах звукоизвлечения, нотации, темброво-динамических и технических средствах, их роль в оркестре.

Тема 8.

Большой симфонический оркестр. Общая характеристика большого симфонического оркестра. Партитура большого симфонического оркестра. Общая характеристика групп. Произведения, написанные для большого симфонического оркестра. Общая характеристика групп.

Инструментовка

Тема 1. Струнная смычковая группа оркестра.

Ведущее значение группы струнных смычковых инструментов в симфоническом оркестре. Штрихи, способы звукоизвлечения на струнных смычковых инструментах. Функции группы в различных видах оркестров. Струнные смычковые в творчестве классицистов, романтиков, импрессионистов. Партитура для струнного оркестра и общие требования к её оформлению.

Практическая работа:

а) Проанализировать функциональное строение фортепианной ткани одной или нескольких пьес. Определить тесситуру каждого элемента, проследить голосоведение в сопровождающих голосах.

б) Инструментовка фрагмента фортепианных пьес.

Материал для анализа:

Григ Э.: Сюита “Из времён Гольдберга”

Лютославский В.: Траурная музыка

Мяковский Н.: Симфонietta ор. 32 (ч. 2 - вариации)

Онеггер А.: Симфония №2

Материал для инструментовки:

Р. Шуман «Грёзы».

П. Чайковский Детский альбом «Баба-Яга».

В. Зиринг «Сказание».

Дж. Гершвин «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс».

Н. Раков «Рассказ».

Тема 2. Деревянная духовая группа оркестра.

Общая характеристика выразительных и технических возможностей группы деревянных духовых инструментов:

составы деревянных духовых инструментов в оркестре

деревянные духовые как самостоятельная группа оркестра

- конструктивные особенности, способы звукоизвлечения, функции в оркестре

- разновидности деревянных духовых. Строй. Транспозиция.

- Порядок размещения партий в партитурах.

Практическая работа:

Выполнить упражнения по транспозиции (в строи Си-бемоль и Ля)

Инструментовать несколько аккордовых последовательностей

Расписать полифоническую пьесу (или её отрывок) на заданный состав деревянных инструментов

Инструментовать пьесы простого гомофонного склада и несложные по фактуре.

Материал для анализа:

Бетховен Л. Секстеты ор. 71 и 81 (в)

Брамс И. Симфонии № 3,4 (медленные части) Концерт для скрипки с оркестром (ч.

2)

Мендельсон Ф. «Сон в летнюю ночь»: Ноктюрн

Моцарт В. Серенады для духовых (№№ 10, 11, 12)

Римский-Корсаков Н. Антар (начало 1 ч.)

Чайковский П. Вступление к опере «Иоланта»

Материал для инструментовки:

Р. Шуман пьесы из «Альбома для юношества»

П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома»

С. Прокофьев «Прогулка».

А. Эшпай «Перепёлочка».

Р. Яхин «На ёлке у Гюзель».

Б. Барток «Вечер у секеев».

И. Гесслер Скерцо g-moll.

Тема 3. Медная духовая группа оркестра.

Состав медной группы в симфоническом оркестре, других видах оркестров. Группа медных духовых в партитуре. Выразительно-изобразительные и функциональные возможности медных духовых. Способы звукоизвлечения. Порядок расположения партий медных в партитуре. Способы расположения инструментов в аккорде и функциональная роль инструментальных групп. Тромбоны и трубы - основа медного tutti. Роль валторн. Смешивание тембров. Соединение медной группы с деревянными духовыми.

Практическая работа.

Оркестровать гармонические задачи или отрывки аккордовой фактуры для полной медной группы (с двумя и с тремя трубами).

Материал для анализа:

Вагнер Р.: Траурный марш из оперы «Гибель богов», увертюра к опере «Тангейзер», увертюра «Риенци»

Глазунов А.: Симфония № 3 (ч.ч. I и IV), Симфония №5, Симфония № 8 (ч. IV, начало)

Малер Г.: Симфония № 3 (ч. VI - реприза и кода)

Равель М.: Катакомбы (из «Картинок с выставки» Мусоргского)

Рахманинов С.: Симфонические танцы (ч. II)

Материал для инструментовки:

Вагнер Р.: Траурный марш из оперы «Гибель богов», увертюра к опере «Тангейзер», увертюра «Риенци»

Р. Шуман Листок из альбома ор.99 №4.

Э. Григ «Народная мелодия».

Н. Мясковский «Напев» ор.29 №1.

Г. Свиридов «Зима».

Ю. Слонов «Береги любовь».

Тема 4. Малый и Большой симфонический оркестр.

Типовые формы составов малого симфонического оркестра. Деревянные духовые и валторны. Участие ударных инструментов и типовое количество исполнительских партий. Строение оркестровой ткани Малого и Большого симфонического оркестра. Основные функции оркестровых групп. Соединение трёх полных групп оркестра.

Особенности звукоизвлечения на различных инструментах, входящих в группу ударных. Функции ударных в зависимости от стиля, характера, темпа музыки. Системы записи партий ударных инструментов. Ударная установка. Ударные с определённой и без определённой высоты звучания. Оркестровая ткань. Оркестровка основных элементов ткани средствами большого оркестра. Последовательность вступления групп и её зависимость от драматургического развития. Цели и выразительное значение tutti. Связь их с общим развитием формы произведения. Кульминации. Крещендо и диминуэндо в оркестровке; крупные акценты. Разнообразие красочных средств большого оркестра. Подбор тембров.

Материал для анализа:

Для малого симфонического оркестра:

Бизе Ж.: Антракты из оперы “Кармен”, “Арлезианка”, Детские игры

Глинка М.: Вальс-фантазия, “Князь Холмский”

Прокофьев С.: Классическая симфония

Чайковский П.: Сюиты №№ 1,3, Симфония № 3 (ч.ч. II и IV)

Берлиоз Г.: Танец сильфов, Скерцо феи Маб (из “Ромео и Джульетты”)

Бородин А.: Симфония № 1 (Анданте и Скерцо)

Брамс Й.: Серенада ор. 16 для малого оркестра (ч. 1), Симфония № 3 (ч.ч. II и III)

Лядов А.: 8 русских народных песен, 5 песен для голоса и оркестра, Скорбная песня (ор. 67), Волшебное озеро

Мусоргский М.: Вступление к опере “Хованщина” (в редакции Н. Римского-Корсакова)

Для Большого симфонического оркестра

Бетховен Л.: Симфонии №№ 9, 5 (ч. IV), Увертюры “Леонора” № 3 и № 2

Бородин А.: Симфонии №№ 1-3, Половецкие пляски из оперы “Князь Игорь”

Брамс Й.: Симфонии №№ 1-4

Брукнер А.: Симфонии №№ 4, 5 (по выбору)

Вагнер Р.: Увертюры к операм “Тангейзер” и “Мейстерзингеры”, Вступления к операм “Лоэнгрин” и “Тристан и Изольда”, Траурный марш (из оперы “Гибель богов”), “Полёт валькирий”

Хиндемит П.: Симфонии, Концерт для оркестра (по выбору педагога)

Чайковский П.: Симфонии №№ 1-6, “Ромео и Джульетта”, Симфония “Манфред”, “Франческа да Римини”

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

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

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные (слуховые контрольные работы, тесты)

Итоговая зачетная оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (слуховых контрольных работ, тестов), устный зачетный ответ.

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

Основная литература

1. Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 21-22 ноября 2017 г., Казанская консерватория, 2018. С. 3—24.
2. Князева Н. Инструментоведение. Учебное пособие. — Кемерово: Издательство КемГИК, 2015. — 147 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79426#book_name1
3. Кожухарь В. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. — 320 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56602#book_name

Дополнительная литература

1. Гладков А. Оперный оркестр XVII века: между ренессансом и классицизмом // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2013. № 3. — С. 37–41. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/86174/#1>
2. Дворницкая А. В. Мангеймская симфония и ее роль в истории жанра // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2017. № 2. — С. 10–16. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/399133/#1>
3. Шабунова И. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. — 336 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/94187/#1>
4. Шабунова И. Оркестровка в содержательной структуре музыкального произведения // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2011. № 2. — С. 126–131. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191652/#1>
5. Шабунова И. Оркестровая стилистика эпохи барокко в музыке XX века (на примере жанра concerto grosso) // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2012. № 1. — С. 226–230. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191837/#1>

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.

ИНСТРУМЕНТОВКА

Разработчики – Анисимова Елена Валерьевна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения; Низамов Эльмир Жавдетович, доцент кафедры теории музыки и композиции.

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) - дать студенту знания и навыки, необходимые для работы над партитурами оркестровых произведений различных стилей и форм; выработать в сознании звукорежиссеров представления о законах формирования инструментальных составов и оркестровой партитуры и о процессах историко-стилистического развития в области тембрового мышления. Задачами дисциплины (модуля) является приобретение практического опыта инструментовки произведений для симфонического оркестра, а также навыков переложения различных музыкальных сочинений для оркестра.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i> – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации;</p> <p><i>Уметь:</i> – самостоятельно работать с различными видами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;</p> <p><i>Владеть:</i> – категорийным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.</p>
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p><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; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;</p> <p><i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом; –</p>

	<p>записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – 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; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты;</p> <p>Владеть: – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века;</p>
--	--

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 3-4 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	4	
Контактная работа, в т.ч. контроль		12		
Самостоятельная работа		96		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Инструментовка для струнного оркестра.

Тема 1. Приемы инструментовки для струнного оркестра.

Содержание темы: Различные соединения партий струнных инструментов в общей оркестровой фактуре. Способы изменения тембров инструментов и их сочетаний между собой для получения нового звучания. Перекрещивание партий струнного оркестра. Тесное и широкое расположение аккордов струнного оркестра. Фоновое использование струнного оркестра.

Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов.

Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур для струнного оркестра (Моцарт «Маленькая ночная серенада», Чайковский «Серенада для струнного оркестра», Пендеревский «Трен памяти Херосимы»).

Раздел 2. Инструментовка для струнного оркестра с солирующим инструментом.

Тема 1. Приемы соединения солирующего инструмента духовой группы (флейта/гобой/кларнет) со струнным оркестром.

Содержание темы: Распределение функций солиста и оркестра, соблюдение баланса между ними.

Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов.

Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Сибелиус «Туонельский лебедь», Чайковский Концерт для кларнета и камерного оркестра).

Раздел 3. Инструментовка для деревянной духовой группы.

Тема 1. Приемы инструментовки для деревянной духовой группы.

Содержание темы: Тесное и широкое расположение аккордов в деревянной духовой группе. Перекрещивание тембров, удвоения инструментов одного тембра и разных тембров, сочетание регистров инструментов.

Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов

Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Лядов «Восемь русских народных песен», Римский-Корсаков «Испанское каприччио»).

Раздел 4. Инструментовка для медной духовой группы.

Тема. Приемы инструментовки для медной духовой группы.

Содержание темы: Роль медной духовой группе в общей партитуре. Особенности инструментовки аккордов для медной духовой группы. Применение сурдин для медных духовых инструментов. Особое положение группы валторн

Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов

Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Мусоргский-Равель «Картинки с выставки», Шостакович «Праздничная увертюра»).

Раздел 5. Соединение медной и деревянной духовой группы оркестра.

Тема 1. Способы соединения медной и деревянной духовой группы.

Содержание темы: Различные способы соединения медной и деревянной духовой групп в оркестре. Динамическая и колористическая функции данного соединения. Соблюдение равновесия в соединении этих групп.

Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов.

Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Штраус «Дон Кихот», Шостакович Восьмая симфония).

Раздел 6. Инструментовка для полного состава симфонического оркестра.

Тема 1. Оркестровое тутти. Роль группы ударных и «украшающих» инструментов в полном составе симфонического оркестра.

Содержание темы: Роль динамики в инструментовке для полного состава оркестра. Колористическая и драматургическая функции инструментовки для полного состава оркестра. Применение различных способов инструментовки для полного состава оркестра.

Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов.

Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Стравинский «Весна священная», Равель «Болеро», Шостакович Седьмая симфония).

Раздел 7. Инструментовка собственных сочинений студента для государственного экзамена.

Тема 1. Выбор состава оркестра для инструментовки своего сочинения.

Содержание темы: Применение тембровой драматургии в инструментовке своего сочинения. Значение клавира-дирекциона в инструментовке данного сочинения. Подчеркивание инструментовкой индивидуального почерка музыки студента. Подбор фортепианных произведений для инструментовки студентом концерта для сольного инструмента с симфоническим оркестром/симфонии/сцена из оперы.

Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов.

Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Стравинский «Петрушка», Прокофьев «Петя и волк»).

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Инструментовка» установлен в соответствии с учебным планом. В конце курса обучающиеся сдают зачет. Сдача промежуточных работ в конце каждого семестра: письменная работа – инструментовка фортепианных сочинений, устная работа – анализ партитур русских и зарубежных композиторов. Итоговая экзаменационная оценка выводится в конце курса из следующих составляющих: выполнение промежуточных работ, выполнение экзаменационной программы: две инструментовки фортепианных произведений в различных стилях и формах, переложение для симфонического оркестра (например, вокальное сочинение).

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

Основная литература

4. Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 21-22 ноября 2017 г., Казанская консерватория, 2018. С. 3—24.
5. Князева Н. Инструментоведение. Учебное пособие. — Кемерово: Издательство КемГИК, 2015. — 147 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79426#book_name1
6. Кожухарь В. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. — 320 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56602#book_name

Дополнительная литература

1. Гладков А. Оперный оркестр XVII века: между ренессансом и классицизмом // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2013. № 3. — С. 37–41. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/86174/#1>
2. Дворницкая А. В. Мангеймская симфония и ее роль в истории жанра // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2017. № 2. — С. 10–16. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/399133/#1>
3. Шабунова И. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. — 336 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/94187/#1>
4. Шабунова И. Оркестровка в содержательной структуре музыкального произведения // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2011. № 2. — С. 126–131. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191652/#1>
5. Шабунова И. Оркестровая стилистика эпохи барокко в музыке XX века (на примере жанра concerto grosso) // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2012. № 1. — С. 226–230. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191837/#1>

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 ОРКЕСТРОВЫХ СТИЛЕЙ

Разработчик - Загидулина Дильбар Ренатовна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения.

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель — изучение условий зарождения определенных музыкальных стилей, путей развития и исторически обусловленной их смены в области оркестрового мышления. Задачи 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)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-	Знать: – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: – анализировать музыкальное произведение

историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;
	Владеть: – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации;
	Уметь: – самостоятельно работать с различными видами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	Владеть: – категорийным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 2-го семестра обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	2	
Контактная работа, в т.ч. контроль		10		
Самостоятельная работа		98		

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.

Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен

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

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

Тема 5. XIX век. Программный симфонизм.

Оркестровое искусство романтиков

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

Оркестровые составы и особенности их трактовки в соответствии с новой эстетикой. Тембр – важнейшее выразительное средство. Общий рост уровня исполнительского мастерства. Значение звучания с сурдиной. Расширенная трактовка свойств натуральных медных инструментов и переход к хроматической системе. Ф. Шуберт и выразительность сложных тембров в лирической сфере. Роль тромбонов.

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

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

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

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

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

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

Тема 8. М. Глинка и его оркестр

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

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

Тема 9. Оркестровка композиторов «Могучей кучки»

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

Тема 10. Школа оркестровки Н. Римского-Корсакова.

А. Глазунов

Преломление традиций М. Глинки. Претворение романтических приемов на русской национальной почве и существенное их преобразование. Создание собственной системы оркестровки. Оркестр как мощный фактор варьирования. Колорит и изобразительность в оркестре. Тембр как носитель музыкального образа. Индивидуализация тембров. Раскрытие виртуозно-выразительной специфики оркестровых инструментов. «Основы оркестровки». Ученики Н. Римского-Корсакова.

Принципы корсаковской школы в творчестве Глазунова. характерные черты его оркестровки: мягкость и разнообразие колорита, широта и мощность 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 курса студенты сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

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

Итоговая зачетная оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (участие в семинарах, выполнение тестов), устный ответ.

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

1. Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 21-22 ноября 2017 г., Казанская консерватория, 2018. С. 3—24.

2. Князева Н. Инструментоведение. Учебное пособие. — Кемерово: Издательство КемГИК, 2015. — 147 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79426#book_name1

3. Кожухарь В. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. — 320 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56602#book_name

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. Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997.
 19. Карс А. История оркестровки. М., «Музыка», 1990.
 20. Пономарев С. К проблеме взаимодействия тембра и формы // Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 1. М., 2003. – С. 86 – 100.
 21. Раков Н. Задачи по инструментовке. М. «Музыка» 1975.
 22. Раков Н. Практический курс инструментовки. М., «Музыка», 1985.
 23. Финкельштейн И. Некоторые проблемы оркестровки. М.–Л., 1964.
 24. Цытович В. Некоторые аспекты тембровой драматургии // Современные вопросы музыковедения. М., 1976. – С. 207–238.
 25. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1962.
 26. Берлиоз Г. Большой трактат о современной оркестровке и инструментовке. М., 1972, т. 1,2.
 27. Благодатов Г.. История симфонического оркестра. Л., «Музыка», 1969.
 28. Глинка М. Заметки об оркестровке // Литературное наследие. Т. 1. Л.; М., 1952.

29. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. М., 1953. Т.1–4.

30. 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.

ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР

Разработчик: Маклыгина Анна Александровна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения.

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель – глубокое изучение оркестровых произведений, основанное на понимании внутренних закономерностей строения партитур. Задачи дисциплины (модуля): формирование у студента навыков исполнения на фортепиано партитур различных жанров и стилей; обучение студента чтению с листа на фортепиано партитур различной сложности; выработка умения ансамблевого исполнительства; научить студента свободно ориентироваться в ключах; разностороннее воспитание художественного вкуса и умения определять художественные достоинства изучаемых произведений.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

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	Знать: – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;
	Владеть: – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации;
	Уметь: – самостоятельно работать с различными видами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	Владеть: – категорийным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 3-4 семестров обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	4	
Контактная работа, в т.ч.		14		

контроль				
Самостоятельная работа		58		

4. Содержание дисциплины (модуля).

- Тема 1. Изучение альтового ключа
Тема 2. Изучение тенорового ключа
Тема 3. Чтение партитур, написанных для струнного квартета и квинтета.
Тема 4. Изучение транспонирующих инструментов. Кларнеты in A, in B
Тема 5. Чтение партитур с валторнами in F.
Тема 6. Принципы партитурной записи. Порядок расположений инструментов в партитуре.
Тема 7. Чтение симфонических партитур разной сложности (Лондонские симфонии Й. Гайдна, симфонические произведения П. Чайковского, В. Моцарта, К. Дебюсси).
Тема 8. Изучение и чтение партитур композиторов XX века (И. Стравинский, Д. Шостакович, Б. Бриттен, А. Шнитке. Э. Денисов).

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Чтение партитур» установлен в соответствии с учебным планом. В конце курса студенты сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

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

Итоговая зачетная оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (участие в семинарах, выполнение тестов), устный ответ.

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

Основная литература

1. Третенков В. Чтение оркестровых партитур. Учебно-методический комплекс. — Кемерово: Издательство КемГИК, 2014. — 24 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79412>
2. Ходош В., Хевелев А. Чтение партитур. Учебно-методический комплекс. — Ростов-наДону: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2016. — 36 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/994517>

Дополнительная литература

1. Князева Н. Инструментоведение. Учебное пособие. — Кемерово: Издательство КемГИК, 2015. — 147 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79426#book_name1
2. Кожухарь В. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. — 320 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56602#book_name

Электронные образовательные ресурсы

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

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.

ТЕМБРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО

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

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля): понимать логику стилевых процессов в музыке XVI-XXI вв., динамику их развития посредством формирования профессиональной слуховой культуры. Основными задачами являются: воспитание профессионального музыкального слуха, осознанного чувства метроритма, развитие внутренних слуховых представлений, музыкальной памяти, воспитание чувства формы, развитие творческих способностей, формирование у студентов навыков быстрой и точной записи и воспроизведения мелодий, гармонических комплексов, а также развитие музыкального мышления.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации;
	Уметь: – самостоятельно работать с различными видами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	Владеть: – категорийным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	Знать: – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – 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; – записывать одnogолосные и многоголосные диктанты;
	Владеть: – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века;

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1 – 2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	1	2
Контактная работа, в т.ч. контроль		54		

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Солирующие инструментальные тембры в изложении мелодии.
2. Чередование тембров по горизонтали при проведении мелодии:
 - А) мелодии большого диапазона, не укладывающиеся в тесситурные рамки одного инструмента,
 - Б) Принципы смены инструментальных тембров
 - повтор в другом регистре с «эффектом эха»;
 - подчеркивание тембровыми средствами структурных особенностей мелодии;
 - ритм смены тембров: периодическое и непериодическое чередование;
 - смена тембров по типу: основной тематический элемент и отыгрыш в паузах между фразами;
3. Сочетания инструментальных тембров в изложении мелодии:
 - А) Интервальные соотношения: дублировки в унисон (монотембровые сочетания одинаковых инструментов, сочетания однородных и неоднородных тембров);
 - Б) Дублирование в октаву (одинаковые инструменты, однородные и неоднородные тембры);
 - В) Параллельное движение;
 - Г) Разноинтервальные сочетания;
4. Тембр и фактура
 - А) Соотношения тембров и различные виды фактуры;
 - Б) Слуховая дифференциация темброфактурных компонентов оркестровой фактуры;
5. Тембр и регистр
 - А) Локализация мелодии в одном из регистров;
 - Б) Объединение регистров в мелодии;
 - В) Регистровое соотношение инструментальных тембров;
 - Г) Аккордовые фрагменты в низком и высоком регистрах;
6. Тембр и гармония
7. Тембр и ритм
 - А) Мелодия без участия ударных инструментов с неопределенной звуковысотностью;
 - Б) Партии ударных инструментов в сопровождении;
 - В) Солирующие ударные инструменты;
8. Вокальные тембры в оркестре.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1 семестра студенты сдают зачет, в конце второго - экзамен.

Формы текущей аттестации:

- устные (пение по нотам, вокально-интонационные упражнения)
- письменные (диктанты, слуховые контрольные работы)

Итоговая зачетная оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (выполнение практических заданий), устный ответ.

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

1. Драгомиров, П.Н. Учебник сольфеджио: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99161>.

2. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4223>.
3. Ладухин, Н.М. 1000 диктантов: Ноты [Электронный ресурс] : ноты — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 108 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99781>.
4. Рубец, А.И. Одноголосное сольфеджио [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 92 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/71775>.

Дополнительная литература

1. Рубец, А.И. Новое сольфеджио [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 75 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/68117>.
2. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Диатоника [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 168 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97741> .

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.

ЗВУКОРЕЖИССУРА

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Звукорежиссура» является подготовка специалистов в области звукорежиссуры, владеющих стандартными и специфическими приемами обработки звуковых сигналов, аспектами фонографической эстетики и стилистики, а также методами построения звуковых картин, владеющих техникой и технологией фонографии, электроакустическими методами реализации художественных идей звукопередачи, фонографическим языком и аналитическими оценками технического качества фонограмм. Задачи дисциплины (модуля): формирование навыка проведения подготовительного процесса к записи, коммутации звукового тракта, работы в качестве ассистента звукорежиссера; Формирование навыка проведения подготовительного процесса к записи, объяснить студенту принципы организации записи: использования индивидуальных и общих микрофонов, микрофонных систем; Формирование навыка записи камерных и больших составов; Формирование понятий записи эстрадной музыки, общих подходов в звукорежиссуре эстрадной музыки. Определение принципов в записи электроакустических и электрических музыкальных инструментов; Формирование навыка записи народных и эстрадных больших и малых составов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-1. Способен к работе в области музыкальной звукорежиссуры: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении	Знать: - место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности; - художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; - способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; - принципы озвучивания

	<p>концертов в залах и на открытом воздухе.</p> <p>Уметь: -создавать готовые фонограммы; - выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины.</p> <p>Владеть: - профессиональными навыками сведения фонограмм; - навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусиления; - техниками формирования звуковой картины</p>
<p>ПКО-2. Способен использовать в работе различные технологии создания звукового образа и современные приемы звукозаписи</p>	<p>Знать: - этапы исторического развития звукозаписи; - традиции звукозаписи различных музыкальных составов; - эталонные образцы звучания различных музыкальных стилей и жанров, а также музыкальных составов; - современные технологии в сфере звукозаписи и звукоусиления.</p> <p>Уметь: - использовать многоканальный способ звукозаписи; - применять в процессе звукозаписи принцип наложения; - осуществлять стереозапись музыкального исполнения.</p> <p>Владеть: - знаниями по истории возникновения и развития звукозаписи; - навыками создания звукового образа традиционными выразительными средствами; - навыками работы с современными приемами звукозаписи.</p>
<p>ПКО-7. Способен создавать индивидуальную творческую интерпретацию музыкального произведения с использованием художественно-выразительных и технических средств музыкальной звукорежиссуры</p>	<p>Знать: - художественно-выразительные средства звукорежиссуры.</p> <p>Уметь: -использовать художественно-выразительные средства звукорежиссуры в своей работе: монтаж, динамическая, частотная, пространственная обработки и другие; - во время записи или сведения формировать звуковой образ, отвечающий жанру и стилю записываемой музыки.</p> <p>Владеть: - навыками анализа интерпретации музыкального произведения, в том числе с точки зрения звукорежиссерского стиля, выражаемого в особенностях звучания фонограммы (пространственности, локализации источников звука, реверберации, тембра источников звука).</p>
<p>ПК-2. Способен к созданию на профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, готовой к публикации</p>	<p>Знать: - технологию создания мастер диска для дальнейшего тиражирования; - форматы дистрибуции музыкального материала.</p> <p>Уметь: - осуществлять сведение многодорожечного проекта согласно нормам готовой продукции в области музыкальной звукорежиссуры; - выполнять мастеринг фонограмм.</p> <p>Владеть: - различными приемами обработки и редактирования фонограмм при мастеринге.</p>

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 32 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1-11 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	32	1152	11	1-10
Контактная работа, в т.ч. контроль		186		

4.Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Звукорежиссура как творческая профессия

Место звукорежиссуры в современной культуре. Виды звукорежиссерских работ. Звукорежиссура как область творческой деятельности. Основные функции звукорежиссера. Сходство и отличие музыкальной, театральной и кино звукорежиссуры. Звуковой образ.

Тема 2. История звукозаписи.

Первые звукозаписывающие аппараты. Возникновение фонографа. Возникновение магнитной записи. Появление многодорожечных аппаратов магнитной записи. Дальнейшие достижения записи звука. Первые профессиональные звукорежиссерские кадры. Методы звукозаписи (аналоговые, цифровые). Способы и системы звукозаписи: фотографическая, механическая, оптическая и магнитная. Цифровая звукозапись и обработка сигнала.

Тема 3. Акустические основы звукорежиссуры.

Физическая природа звука. Восприятие звука человеком. Основы психоакустики. Распространение звуковых волн. Высота звука. Динамический диапазон человеческого слуха. Громкость. Звук в закрытом пространстве. Акустическая обработка студий. Громкость. Маскировка. Спектры звуковых колебаний и тембр

Тема 4. Оборудование студий и аппаратных звукозаписи.

Канал звукопередачи. Уровень передачи звукового сигнала Амплитудно-частотная характеристика Нелинейные искажения. Методы регулировки динамического диапазона программы. Оборудование студий и аппаратных звукозаписи. Обзор современных средств звукозаписи.

Тема 5. Микрофоны и их применение в звукозаписи.

Типы микрофонов. Предназначение микрофонов. Основные характеристики микрофонов. Чувствительность микрофона. Частотная характеристика микрофона. Диаграммы направленности. Классификация микрофонов. Выбор микрофонов звукорежиссером. Рабочее расстояние для используемого микрофона. Вспомогательное оборудование: микрофонные стойки, гибкие держатели ("гусиные шейки"); микрофонные кабели и разъемы; держатели и подвесы; амортизаторы; ветрозащита и ее применение. Использование микрофонов при звукозаписи стереофония. Стереомикрофонные техники.

Тема 6. Микшерные пульта и контрольные агрегаты.

Типы звукорежиссерских пультов в зависимости от назначения и области применения. Групповой и главный модули пульта звукорежиссера. Их назначение и функциональные возможности. Модули контроля звуковых сигналов и переговорный модуль. Сигнализация на пульте звукорежиссера. Диаграмма уровней микшерного пульта. Функции микшерного пульта. Типичная блок-схема студийного микшерного пульта. Громкоговорящий контрольный агрегат: разновидности.

Тема 7. Пространственное восприятие звуков.

Бинауральный эффект. Времена реверберации. Диффузность звукового поля. Звуковые планы и звуковая перспектива. Использование естественной и искусственной реверберации.

Тема 8. Частотная обработка сигнала.

Назначение и квалификация частотных корректоров. Обрезные фильтры низких и верхних частот. Графические и параметрические эквалайзеры. Линейные (частотные) искажения. Энхансеры. Де-эссеры.

Тема 9. Динамическая обработка звука.

Компрессоры, лимитеры, гейты и экспандеры. Регулировка и применение.

Тема 10. Цифровые эффекты и цифровая звукозапись.

Теория сэмплирования (дискретизации). Цифровая задержка. Хорус. Вибрато. Сдвиг фазы. Флэнджер. Стереодилэй. Устройства изменения высоты тона . Гармонайзер. Применение гармонайзеров. Программные и аппаратные отличия обработки звука.

Тема 11. Звуковой монтаж.

Техники и принципы монтажа звука. Задачи творческого монтажа звука. Монтаж речи. Монтаж музыкального трека. Неточности и ошибки при монтаже звука. Основные монтажные программы в работе звукорежиссера.

Тема 12. Сведение звука и мастеринг.

Задачи и техники микширования звука. Специфика работы со звуковым спектром, звуковые планы, технические параметры микширования. Технологический процесс мастеринга звука.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 11 семестра студенты сдают зачет, в конце с первого по десятый семестры - экзамен.

Текущая аттестация по курсу осуществляется на основе выполнения индивидуальных практических заданий, выполненных во время изучения дисциплины (модуля). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (выполнение практических заданий), устный ответ.

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

Основная литература

1. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс] : учеб. / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>. — Загл. с экрана.
2. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.
3. Шерель, А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетически закономерности, особенности влияния на аудиторию: Очерки [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : " Прогресс- Традиция", 2004. — 576 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77079>. — Загл. с экрана.
4. Ковалгин, Ю.А. Аудиотехника.Учебник для вузов [Электронный ресурс]: учеб. / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линияТелеком, 2013. — 742 с. — Режим доступа <https://e.lanbook.com/book/11836>. — Загл. с экрана
5. Медведев, Е.В. Виртуальная студия на РС: аранжировка и обработка звука [Электронный ресурс] / Е.В. Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 424 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1128>. — Загл. с экрана.

24

Дополнительная литература

1. Заика, А.А. Цифровой звук и MP3-плееры [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 231 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/100259>. — Загл. с экрана.
2. Кинтцель, Т. Руководство программиста по работе со звуком [Электронный ресурс] : рук. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1125>. — Загл. с экрана.
3. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/13091>. — Загл. с экрана.

4. Крылова, А.В. Музыка в культуре повседневности [Электронный ресурс] : сб. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. — 167 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66262>. — Загл. с экрана.
5. Адаменко, М.В. Приставки к электрогитаре. Секреты ретро-звучания [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2013. 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/50564>. — Загл. с экрана.
6. Медведев, Е.В. Nuendo 3 для музыкантов. Секреты виртуального звука [Электронный ресурс] / Е.В. Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1126>. — Загл. с экрана.
7. Трусова, В.А. Cubase 5 и Nuendo 4. Наиболее полное руководство [Электронный ресурс] : рук. / В.А. Трусова, Е.В. Медведев. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 560 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1129>. — Загл. с экрана.
8. Казанцев, Л.М. Все о CD и DVD. Запись, копирование, меню для ВидеоDVD, MP3, чтение «плохих» дисков, слайдшоу на DVD, защита, перекодирование видео и аудио, караоке [Электронный ресурс] : рук. / Л.М. Казанцев, А.К. Прокди, О.В. Ульянов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2008. — 464 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/55386>. — Загл. с экрана.

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.

ЗВУКОЗАПИСЬ В СТУДИИ

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Звукозапись в студии» является обучение навыкам практической работы в студиях звукозаписи. Задачи дисциплины (модуля): овладеть навыками осуществления: записи в студии звукозаписи, трансляций из студий и концертных залов, звукоусиления, различных технологий записи, спецификой оперативной работы на радио и телевидении, в том числе в ситуации прямого эфира, навыками комплексного, синтетического решения художественных задач в различных музыкальных жанрах с опорой на теорию, историю музыкального искусства и знание технологии творческого процесса звукорежиссера.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-2. Способен использовать в работе различные технологии создания звукового образа и современные приемы звукозаписи	Знать: - этапы исторического развития звукозаписи; - традиции звукозаписи различных музыкальных составов; - эталонные образцы звучания различных музыкальных стилей и жанров, а также музыкальных составов; - современные технологии в сфере звукозаписи и звукоусиления.
	Уметь: - использовать многоканальный способ звукозаписи; - применять в процессе звукозаписи принцип наложения; - осуществлять стереозапись музыкального исполнения.
	Владеть: - знаниями по истории возникновения и развития звукозаписи; - навыками создания звукового образа традиционными выразительными средствами; - навыками работы с современными

	приемами звукозаписи.
ПКО-7. Способен создавать индивидуальную творческую интерпретацию музыкального произведения с использованием художественно-выразительных и технических средств музыкальной звукоорежиссуры	Знать: - художественно-выразительные средства звукоорежиссуры.
	Уметь: -использовать художественно-выразительные средства звукоорежиссуры в своей работе: монтаж, динамическая, частотная, пространственная обработки и другие; - во время записи или сведения формировать звуковой образ, отвечающий жанру и стилю записываемой музыки.
	Владеть: - навыками анализа интерпретации музыкального произведения, в том числе с точки зрения звукоорежиссерского стиля, выражаемого в особенностях звучания фонограммы (пространственности, локализации источников звука, реверберации, тембра источников звука).
ПК-2. Способен к созданию на профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукоорежиссуры, готовой к публикации	Знать: - технологию создания мастер диска для дальнейшего тиражирования; - форматы дистрибуции музыкального материала.
	Уметь: - осуществлять сведение многодорожечного проекта согласно нормам готовой продукции в области музыкальной звукоорежиссуры; - выполнять мастеринг фонограмм.
	Владеть: - различными приемами обработки и редактирования фонограмм при мастеринге.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 27 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 3-11 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	27	972	3,5,7,9,11	4,6,8,10
Контактная работа, в т.ч. контроль		208		
Самостоятельная работа		764		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Тема 1. Основы работы в студии звукозаписи

Принципы распайки кабелей для различного типа соединений (симметричные, несимметричные, коаксиальные). Настройка и тестирование аналогового магнитофона. Микрофонные репетиции. Монтаж музыкальных произведений.

Тема 2. Микрофонные карты

Принципы оформления. Основные обозначения и общие понятия.

Тема 3. Звукозапись драматического спектакля

Основные принципы работы в области записи драматического спектакля. Расстановка микрофонов, работа с актерами, правила панорамирования и пространственной обработки записи

Тема 4. Запись камерной музыки

Основные практические навыки в записи камерной музыки: расстановка микрофонов, порядок действий, общение с исполнителями микширование, панорамирование

Тема 5. Звукозапись камерного ансамбля

Принципы расстановки микрофонов, панорамирования, микширования, работа с музыкантами, с партитурой, разметка нот.

- Тема 6. Звукозапись фортепианного трио
 Принципы расстановки микрофонов, панорамирования, микширования, работа с музыкантами, с партитурой, разметка нот.
- Тема 7. Звукозапись струнного квартета
 Принципы расстановки микрофонов, панорамирования, микширования, работа с музыкантами, с партитурой, разметка нот.
- Тема 8. Звукозапись квартета деревянных духовых инструментов
 Принципы расстановки микрофонов, панорамирования, микширования, работа с музыкантами, с партитурой, разметка нот.
- Тема 9 Звукозапись джазового трио
 Принципы расстановки микрофонов, панорамирования, микширования, работа с музыкантами, с партитурой, разметка нот.
- Тема 10 Звукозапись джазового квартета
 Принципы расстановки микрофонов, панорамирования, микширования, работа с музыкантами, с партитурой, разметка нот.
- Тема 11 Звукозапись современной музыки
 Особенности подхода в записи современной академической музыки
- Тема 12 Звукозапись эстрадного коллектива
 Особенности записи эстрадной музыки, акустическое пространство в фонограмме.
- Тема 13 Звукозапись музыки прочих массовых культур
 Практика записи различного музыкального материала массовых культур (рок, панк, регги, R n B и т.д.)
- Тема 14 Звукозапись камерных народных ансамблей
 Принципы расстановки микрофонов, панорамирования, микширования, работа с музыкантами, с партитурой, разметка нот.
- Тема 15 Звукозапись больших народных ансамблей
 Принципы расстановки микрофонов, панорамирования, микширования, работа с музыкантами, с партитурой, разметка нот.
- Тема 16 Звукозапись вокальных ансамблей
 Принципы расстановки микрофонов, панорамирования, микширования, работа с музыкантами, с партитурой, разметка нот.
- Тема 17 Звукозапись народных вокальных ансамблей Принципы расстановки микрофонов, панорамирования, микширования, работа с музыкантами, с партитурой, разметка нот.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 3, 5, 7, 9, 11 семестров студенты сдают зачет, в конце 4, 6, 8, 10 семестры - экзамен. Формы текущей аттестации: устные (собеседование, устный опрос); письменные (тесты). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (участие в семинарах, выполнение тестов), устный ответ.

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

Основная литература

1. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс] : учеб. / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>. — Загл. с экрана.
2. Ковалгин, Ю.А. Аудиотехника. Учебник для вузов [Электронный ресурс]: учеб. / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линияТелеком, 2013. — 742 с. — Режим доступа <https://e.lanbook.com/book/11836>. — Загл. с экрана
5. Медведев, Е.В. Виртуальная студия на РС: аранжировка и обработка звука [Электронный ресурс] / Е.В. Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. дан. — Москва : ДМК

Пресс, 2009. — 424 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1128>. — Загл. с экрана.
24

3. Загуменнов, А.П. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2006. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1123>. — Загл. с экрана.

4. Крапивенко, А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 274 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70759>. — Загл. с экрана.

5. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 7. Мультимедиа [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2007. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65927>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Шерель, А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияния на аудиторию: Очерки [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2004. — 576 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77079>. — Загл. с экрана.

2. Ковалгин, Ю.А. Аудиотехника. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия Телеком, 2013. — 742 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/11836>. — Загл. с экрана.

3. Хофф, Ф. Устройство аудио- и видеоаппаратуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/847>. — Загл. с экрана.

4. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана. 5

. Менеджмент и звукорежиссура музыкальных проектов: актуальные проблемы науки и практики [Электронный ресурс] : сб. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2012. — 283 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66265>. — Загл. с экрана

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.

СЛУХОВОЙ АНАЛИЗ

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Слуховой анализ» служит развитие профессиональных слуховых навыков будущего звукорежиссера, умение анализировать фонограммы самых разных жанров по художественным, эстетическим, художественно-техническим, техническим параметрам на основе оценочного протокола. Изучение курса «Слуховой анализ звукозаписи» также прививает студенту умение проводить экспертные оценки фонограмм на основе целостного анализа с выдачей в случае необходимости рекомендаций по их реставрации. А также получение студентами представления о специфике звучания музыки эстрадных направлений и о частотной характеристике,

стереофонии, динамической обработке, пространственном представлении сведения эстрадных произведений разных лет (от 20-х годов 20-го века до наших дней).

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
<p>ПКО-6. Способен давать профессиональную оценку качества фонограмм с музыкально-художественной точки зрения, а также согласно профессиональным протоколам оценки, способен определять на слух технические аспекты звучания фонограмм</p>	<p><i>Знать:</i> - основные параметры и характеристики фонограмм; - специфику звучания фонограмм различных периодов развития и становления звукозаписи как искусства</p> <p><i>Уметь:</i> - выявлять технический брак при прослушивании фонограммы: наличие помех, щелчков и искажений; - выявлять особенности звучания фонограммы, а также характеризовать воздействие динамических, амплитудно-частотных и пространственных характеристик фонограммы на восприятие музыкального произведения; - определять на слух: неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) звучания,</p>

	локализацию виртуальных источников звука по стереобазе и планам, примерное время и амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) реверберационного отклика, изменение тембральных, пространственных и динамических характеристик фонограммы.
	Владеть: - навыками профессиональной оценки качества звучания; - эстетическим восприятием жанровой и стилистической принадлежности музыки
ПК-7. Способен давать экспертное заключение в области музыкальной звукорежиссуры	Знать: - структуру и содержание экспертного заключения; - методы исследования (анализ с помощью профессионального программного обеспечения, слуховой анализ) фонограммы для составления экспертного заключения.
	Уметь: - осуществлять экспертную оценку фонограмм; - осуществлять экспертную оценку звучания в концертном звукоусилении.
	Владеть: - навыком формулирования выводов для экспертного заключения; - технологией составления экспертного заключения в области звукорежиссуры.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 25 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1-10 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	25	900	4,6,9,10	8
Контактная работа, в т.ч. контроль		92		
Самостоятельная работа		808		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Протокол OIRT. Определение системы оценки опираясь на перечень параметров OIRT. История его создания и принципов положенных в его основу. С учетом рекомендаций оценка качества фонограммы может осуществляться по следующим параметрам: 1) пространственное впечатление; 2) прозрачность; 3) музыкальный баланс; 4) тембр; 5) стереофонический эффект; 6) художественное качество (исполнение); 7) звукорежиссерская техника (техника приема звука); 8)инструментовка (аранжировка); 9) помехи; 10) динамический диапазон. Исторические персоналии повлиявшие на формирование параметров оценки фонограмм.

Тема 2. Технические и акустические шумы. Определение технических составляющих записи. Разбор разновидностей акустических и технических шумов.

Тема 3. Сольные инструменты и камерные составы. Прослушивание и анализ записей сольных инструментов Прослушивание и анализ записей камерных составов Прослушивание и анализ записей струнных квартетов

Тема 4. Слуховой анализ больших составов. Определение различий в подходе анализа в записях больших составов в сравнении с малыми и камерными. Общий обзор разницы подхода в инструментовке.

Тема 5. Слуховой анализ симфонических составов. Прослушивание Малых симфонических составов. Обзорное прослушивание и анализ Больших симфонических составов.

Тема 6. Слуховой анализ хоровой музыки. Прослушивание и анализ записей Хоровой музыки Обзор подхода к записи народной музыки Прослушивание и анализ записей средних и больших народных составов

Практические занятия по последовательному прослушиванию нескольких записей одного и того же произведения и затем совместный анализ на выявление недостатков и особенностей записи

- Симфонический оркестр (большой малый состав)
- камерный оркестр
- академический хор
- концерты для солистов и оркестра
- концерты для нескольких солистов с оркестром
- кантатно-ораториальные жанры
- русская духовная музыка
- музыка эпохи барокко (сольные, камерные и произведения для солиста или солистов с оркестром)

Практические занятия связанные с получением представления о звучании эстрадной музыки в работе с примерами подготовленными студентами по темам:

- Анализ звучания эстрадного соло вокала
- Анализ звучания бек вокалов в эстрадной песне
- Анализ звучания сольных электро-гитар в эстрадной музыке. - Анализ звучания заполняющих гитар в эстрадной музыке.
- Анализ звучания ударной установки в эстрадной музыке.
- Анализ звучания перкуссии в эстрадной музыке.
- Анализ звучания бас гитара в эстрадной музыке.
- Анализ звучания акустических басов в эстрадной музыке.
- Анализ звучание клавишных инструментов и синтезаторов.

Практические занятия по развитию навыков быстрого определения и исправления ошибок форм, аранжировок:

- Слуховой анализ тембровых особенностей фонограммы,
- Слуховой анализ стереофонических особенностей фонограммы,
- Слуховой анализ динамических особенностей фонограммы,
- Слуховой анализ пространственных особенностей фонограммы,
- Слуховой анализ плановых особенностей фонограммы
- Слуховой анализ музыкальных балансов особенностей фонограммы.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4, 6, 9, 10 семестров студенты сдают зачет, в конце 8 семестра - экзамен. Формы текущей аттестации: устные (собеседование, устный опрос); письменные (письменные работы). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ, устный ответ.

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

Основная литература

1. Крапивенко, А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 274 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70759>. — Загл. с экрана.
2. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс] : учеб. / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>. — Загл. с экрана.
3. Должанский, А.Н. Краткий музыкальный словарь [Электронный ресурс] : слов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2007. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1979>. — Загл. с экрана.
4. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1975>. — Загл. с экрана.
5. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.П. Казанцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 192 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93725>. — Загл. с экрана

Дополнительная литература

1. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.
2. Ходош, В.С. Чтение партитур: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В.С. Ходош, А.А. Хевелев. — Электрон. дан. — 12 Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2016. — 36 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99451>. — Загл. с экрана.
3. Третенков, В.М. Чтение оркестровых партитур: учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 53.03.01 (071600.62) «Музыкальное искусство эстрады», профиль «Инструменты эстрадного оркестра», квалификация (степень) выпускн [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 24 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79412>. — Загл. с экрана.
4. Синельникова, О.В. Музыкальная форма: учебно-методический комплекс по направлению подготовки 53.03.02 (073100) "Музыкально-инструментальное искусство" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 220 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63650>. — Загл. с экрана.
5. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>. — Загл. с экрана.
6. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ формирования и развития: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 108 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99160>. — Загл. с экрана.
7. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера [Электронный ресурс] : энцикл. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 608 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2052>. — Загл. с экрана.

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.

ЭЛЕКТРОННАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ МУЗЫКА

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий.

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Электронная и компьютерная музыка» является развитие у будущего звукорежиссера понимания и представления об истории, теории и практике электронной и компьютерной музыки. Задачи дисциплины (модуля): раскрытие основных направлений, стилей, национальных школ в области электронной и компьютерной музыки, соотношение их с общими закономерностями развития художественной культуры 20 века; ознакомить студентов с важнейшими этапами эволюции учений о связи музыки и алгоритмических методов получения материала, начиная с древних времен и до начала технической революции; выработать основной терминологический аппарат в понятиях электронной, компьютерной, алгоритмической композиции, как в связи с академической музыкой, так и массовой культурой; ознакомить студентов с важнейшими закономерностями в развитии электронной и компьютерной композиции в Западном мире; • ознакомить студентов с важнейшими закономерностями в развитии электронной и компьютерной композиции в СССР и современной России; дать основные понятия в области теории компьютерной композиции в Западном мире на примере исследований М.Мэтьюза, К. Штокхаузена, П. Булеза, Ж.-К. Риссе, П.Анри и др.; дать основные понятия в области теории компьютерной композиции в России на примере исследований Р. Зарипова, Ю.Н.Рагса, В. Ульянича, А. Джангваладзе, И. Красильникова, П. Живайкина и др.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

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	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

	<p>различным гармоническим и полифоническим системам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<p>Знать: — основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; — основные методологические подходы к историческим и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления теоретическим исследованиям;</p> <p>Уметь: — планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; — применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;</p> <p>Владеть: — навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.</p>

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 2-3 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	2	3
Контактная работа, в т.ч. контроль		54		
Самостоятельная работа		54		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение.

История применения математических и технических средств в музыке. Роль и значение дисциплины (модуля) в становлении композитора. Использование математических методов в музыкальных исследованиях в Пифгорейской школе, философский принцип божественной гармонии чисел. Открытия в области музыки и математики в древнем Китае и Индии. Технические устройства Р.Луллия. Принцип игральные кости (провозвестник эвристической композиции) для получения музыкального материала у Моцарта, Гайдна и др.

Тема 2. Реформаторские и модернизационные течения в музыкальном искусстве начала XX века.

«Эскиз новой эстетики музыкального языка» Ф. Бузони. Пути выхода из «ограниченной системы» традиционной музыки. Тенденции развития микрохроматики. «Искусство шумов» Л. Руссоло как программный манифест новой музыки. Оркестр шумов и строение музыкальных инструментов, их название. «Искусство шумов» у русского футуриста Н. Кульбина, связь с эстетикой «Серебряного века» и идеями А.Н.Скрябина. Возрождение «Оркестра шумов» в наше время.

Тема 3. Первые музыкальные электрические устройства.

«Поющая дуга» У. Дуддела как один из первых опытов получения звука с помощью электричества. Электромеханический орган Т. Кахилла «Телармониум» на основе генераторов электрического тока (динамо-машин). Принцип устройства, звукоизвлечения, неудачи и их причины. Электроорган Л. Хаммонда, его строение и дальнейшее развитие.

Тема 4. Жизнь и творчество Л. С. Термена.

Изобретение в России первого в мире электронно-музыкального инструмента Терменвокса. Эксперименты в области физики волн, история создания этого инструмента. Принципы звукоизвлечения и исполнения. Поддержка и одобрение В.И. Лениным устройства Л.С.Термена. Сложности с серийным производством терменвокса в первые годы Советской власти. Гастроли и патентование инструмента в Западной Европе. Переезд в США, организация серийного производства. Оркестр терменвоксов, сотрудничество с выдающимися музыкантами и деятелями науки в США. Возвращение в СССР, арест и заключение. Реабилитация, работа в научных бюро во время Великой отечественной войны. Использование устройств Л.С.Термена в военной промышленности и разведывательной деятельности. Сталинская премия. Развитие инструмента, терменвокс Ковальского. Музыкально-хореографическое устройство «Терпситон», принципы действия и исполнения. Огромное распространение терменвокса в мире и музыкальном исполнительстве в наши дни. Известные исполнители на инструменте в России и на Западе.

Тема 5. Рисованный синтез звука в СССР 30-х годов

Жизненный и творческий путь А.Авраамова. Первые опыты по озвучиванию городской среды. Реализация «Симфонии гудков» в Баку и Москве. А.Авраамов как руководитель группы по исследованию оптического синтеза. Работа с Е.Шолпо, Б.Янковским, Г.Римским-Корсаковым. Создание оптического синтезатора «Вариафон». Принцип работы, возможность изменения тембра, ритма, динамики и пр. Статья А.Авраамова «Синтетическая музыка». Возможность с помощью оптического синтезатора освоения музыкальных культур различных народов, нетрадиционной темпеации, новых тембров инструментов как существующих в природе, так и нет. Влияние данных исследований на последующие работы и инструменты оптического синтеза.

Тема 6. Первые опыты алгоритмической композиции.

Исследования в области моделирования музыкальных процессов с использованием первых послевоенных компьютеров. Творческий путь Л.Хиллера. Иллиак-сюита для струнного квартета как один из первых результатов программированной музыки. Организация данного сочинения. Применения различных моделей композиции (система Палестрины) от чистой диатоники до атональной организации музыкального материала. «Компьютер-кантата» как развитие принципов алгоритмической композиции в связи с новыми культурологическими тенденциями 60-х годов 20 века.

Тема 7. Оптический синтезатор «АНС» Е.Мурзина.

Жизненный и творческий путь Е.Мурзина. Предпосылки к созданию данного инструмента. Увлечение музыкой и идеями А.Скрябина, Л.Сабанеева. Деятельность во

время войны. Начало создания инструмента после войны. Содействие и помощь Министерства обороны СССР. Огромный успех АНС'а на выставке в Генуе (Италия). Принцип действия оптического синтезатора. Рисованная музыка как естественный процесс в сочинении музыки для композитора. Произведения, осуществленные на АНС'е выдающимися композиторами 20 века Э.Денисовым («Пение птиц»), А.Шнитке («Поток»), Э.Артемьевым, С.Губайдулиной и др. АНС как мощный инструмент для озвучивания кинофильмов («Бриллиантовая рука», «Солярис», «Сибириада», «Приходите завтра»), мультфильм «Маугли» и др.).

Тема 8. Теория конкретной музыки П.Шеффера.

Причины возникновения идей конкретной музыки. Жизненный и творческий путь П.Шеффера. Создание «Конкретных этюдов» в 1948 г. и исполнение их на «Концерте шумов». Эстетизация звучащей окружающей среды, технических объектов, природы. Принцип «дескриптивных критериев» при описании множества звуковых событий. Магнитофон как главный инструмент в создании конкретной композиции методом монтажа. Отношение к электронным музыкальным инструментам и компьютерам. «Трактат о звуковых объектах» - главный теоретический труд П.Шеффера по конкретной музыке.

Тема 9. Жизнь и творчество П.Анри

Творческий и жизненный путь П.Анри. Создание совместной конкретной оперы «Маска Орфея». Разрыв с П.Шеффером. Разбор произведения П.Анри «Вариации для двери и вздохов». Совместная деятельность с М.Бежаром. Балет «Килдекс» и сотрудничество с кинетическим скульптором Николя Шёффером. Электронная оратория «Апокалипсис Иоанна». Связь творчества П.Анри с французской культурной традицией. Значительное влияние принципов конкретной композиции на электронную и компьютерную музыку.

Тема 10. Применение компьютеров при моделировании творческих процессов

Научная деятельность Р.Зарипова. Его выдающийся труд «Машинный поиск вариантов при моделировании творческого процесса». Статистический анализ музыкального произведения. Выявление характерных черт композиторского стиля. Моделирование мелодики композитора и других элементов музыкального языка. Машинная поэзия и литература. Принципы идентификации произведения искусства. Эвристические модели творчества. Некоторые этические моменты при моделировании стиля известного композитора.

Тема 11. Жизнь и творчество К.Штокхаузена

Тяжелые годы детства во время войны, потеря родителей. Высшая музыкальная школа в Кельне. Изучение фонетики и теории коммуникаций в Боннском университете. Ранний период творчества. Тотальный сериализм. «Песнь отроков» как одна из первых фонетических композиций, «Группен» для 3-х оркестров, «Контакты». Средний период творчества. Уход от принципов сериализма. Произведения «Телемюзик» и «Гимны» как модель обобщенного культурного опыта человечества. Увлечение изотеризмом, космологией, восточными религиозно-философскими школами. Поздний период творчества – период «Семидневной оперы», как обобщающий итог творческого пути. «Вертолет-квартет» - история создания, план исполнения, вертолеты как музыкальный инструмент.

Тема 12. Жизнь и творчество Я.Ксенакиса

Бурная молодость композитора. Обучение в Греции на архитектора. Участие в антифашистском сопротивлении, увлечение левыми идеями. Вынужденная иммиграция. Обучение композиции у О.Мессиаана. Работа в архитектурной мастерской у Ле Корбюзье. Влияние идей Ле Корбюзье на эстетические представления Я.Ксенакиса. Критика

додекафонной музыки. Изучение математики в Париже. Применение математических и физических моделей для создания музыки. Произведение «Метастазис» и павильон фирмы «Филиппс» на всемирной выставке в Брюсселе в 1956 г. Произведения «Ахорриписис», «Пифопракта», «Concrete RN». Стохастическая и алгоритмическая композиция. Книга Я.Ксенакиса «Формализованная музыка». Сочинения электронной музыки, «Бохор». Работа над новым электронно-компьютерным инструментарием. Инструмент L'Uric – принцип рисованной музыки («Персеполис»). Музыка для ударных («Rebonds»). Проблема эволюции стиля.

Тема 13. Жизнь и творчество Ж.-К. Риссе.

Музыкальное и техническое образование Ж.-К. Риссе. Работа в Белл-лаборатории с М.Мэтьюзом по разработке компьютерного звукового синтеза, цифрового моделированием музыкальных инструментов. Издание каталога синтезированных звуков. Сочинения «Мутации», «Пассажи», «Сны». Антивоенное сочинение «Сюита для малыша». Связь творчества с классической французской музыкальной традицией. Пантеистическое сочинение «Юг».

Тема 14. Интерактивная композиция.

Кризис принципов исполнения на электронных музыкальных инструментах в 70-е годы. Отсутствие живого исполнителя на концертах электронной и компьютерной музыки. Идеи П.Булеза по преодолению этих недостатков. Принцип живого, непосредственного взаимодействия (интерактив) исполнителя и компьютера. Три модели такого интрактивности. Сочинение «Repons» П.Булеза. Организация зала, музыкально-транспозиционные методы организации материала. Программное обеспечение. Процессор 4X, триггеры, метод сбора музыкальной информации и ее объединение в единое целое. Произведение «Диалог двойной тени». Творчество Ф.Манури (ученика П.Булеза). Интерактивное сочинение «Юпитер». Форма сочинения, музыкальный язык, работа с частями спектра.

Тема 15. Международные конкурсы электронной и компьютерной музыки.

Конкурсы в США и Европе. Ведущий мировой конкурс электронной и компьютерной музыки в Бурже (Франция). Номинации, традиции и лауреаты конкурса. Сочинения Ф.Уайт, П.Долдена, К.Йенсена.

Тема 16. Творчество В.Ульянича.

Разработка и практика теории компьютерной и алгоритмической композиции. Сотрудничество с зарубежными студиями электронной музыки. Сочинения «Игра света» и «Звездный ветер Кассиопеи».

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 2 семестра студенты сдают зачет, в конце 3 семестра - экзамен. Формы текущей аттестации: устные (собеседование, устный опрос); письменные (тесты). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (участие в семинарах, выполнение тестов), устный ответ.

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

Основная литература

1. Асфандьярова А.И. Фортепиано и синтезатор. Тембровые эскизы клавирных сонат Й. Гайдна https://e.lanbook.com/book/96807#book_name

2. Довгий В.И., В.А. Ерохин. Композитор и компьютер. Культурология - 2014г. №3
<https://e.lanbook.com/search?query=Компьютеркомпозитор&findInFound=0&findInFoundQuery=зарипов>

Дополнительная литература

1. Андерсен А.В., Овсянкина Г.П., Шитикова Р.Г. Современные музыкально-компьютерные технологии https://e.lanbook.com/book/99793?category_pk=2614#book_name

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 ЗВУКОЗАПИСИ

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «История звукозаписи» является познание студентом истории возникновения и развития звукозаписи. Задачи дисциплины (модуля): раскрыть учащемуся историю возникновения и развития звукозаписи.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; - периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; - осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; - 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;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
ПКО-6. Способен давать профессиональную	Знать: - основные параметры и характеристики

оценку качества фонограмм с музыкально-художественной точки зрения, а также согласно профессиональным протоколам оценки, способен определять на слух технические аспекты звучания фонограмм	фонограмм; - специфику звучания фонограмм различных периодов развития и становления звукозаписи как искусства
	Уметь: - выявлять технический брак при прослушивании фонограммы: наличие помех, щелчков и искажений; - выявлять особенности звучания фонограммы, а также характеризовать воздействие динамических, амплитудно-частотных и пространственных характеристик фонограммы на восприятие музыкального произведения; - определять на слух: неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) звучания, локализацию виртуальных источников звука по стереобазе и планам, примерное время и амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) реверберационного отклика, изменение тембральных, пространственных и динамических характеристик фонограммы.
	Владеть: - навыками профессиональной оценки качества звучания; - эстетическим восприятием жанровой и стилистической принадлежности музыки

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1-2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108		2
Контактная работа, в т.ч. контроль		44		
Самостоятельная работа		64		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Музыка – временное искусство.

Предпосылки фиксации звука.

Графическое отображение звуковысотности, невмы, крюки, нотопись.

Механическая запись Шарль Кро, Томас Эдисон. Способ механической записи, проблема тиражирования, развитие технологий, усовершенствования носителей.

Эмиль Берлинер, Магнитная запись. Вальдемар Паульсен. Магнитная запись от записи на проволоку до записи на ленту. Развитие магнитной ленты. Фирмы производители аналоговых магнитофонов и лент.

Оптическая запись Технология оптической записи. Области использования. Магнитно-оптические носители.

Эра цифровой записи. Предпосылки возникновения цифровой записи. Первый цифровой магнитофон NHK. Преимущества цифровой записи. Появление новых носителей CD, DVD. Новых процессоров эффектов. Цифровые форматы. Обзор различных форматов CD, SACD, MP-3 и прочих; достоинства и недостатки.

Индустрия звукозаписи Устройство индустрии. История ведущих компаний в области звукозаписи. Особенности рынка в России.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 2 семестра студенты сдают экзамен. Формы текущей аттестации: устные (собеседование, устный опрос); письменные (тесты). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (участие в семинарах, выполнение тестов), устный ответ.

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

Основная литература

1. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс] : учеб. / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>. — Загл. с экрана.
2. Шерель, А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияния на аудиторию: Очерки [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2004. — 576 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77079>. — Загл. с экрана.
3. Заика, А.А. Цифровой звук и MP3-плееры [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 231 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/100259>. — Загл. с экрана.
4. Авдонин, Б.Н. Отечественная электроника. Этапы создания и развития [Электронный ресурс] : монография / Б.Н. Авдонин, В.В. Мартынов. — Электрон. дан. — Москва : Креативная экономика, 2012. — 200 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/3986>. — Загл. с экрана.
5. Ковалгин, Ю.А. Аудиотехника. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линияТелеком, 2013. — 742 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/11836>. — Загл. с экрана.
6. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/13091>. — Загл. с экрана.
7. Малюк, А.А. Этика в сфере информационных технологий [Электронный ресурс] / А.А. Малюк, О.Ю. Полянская, И.Ю. Алексеева. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/5172>. — Загл. с экрана.
8. Тодд, Д. Цифровое пиратство. Как пиратство меняет бизнес, общество и культуру [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/62430>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Загуменнов, А.П. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2006. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1123>. — Загл. с экрана.
2. Кинтцель, Т. Руководство программиста по работе со звуком [Электронный ресурс] : рук. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1125>. — Загл. с экрана.
3. Чеппел, Д. Создаем свою компьютерную студию звукозаписи [Электронный ресурс] : самоучитель — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 256 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1124>. — Загл. с экрана.
4. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.

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.

ЦИФРОВЫЕ АУДИОТЕХНОЛОГИИ

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Цифровые аудиотехнологии» является изучение цифровых рабочих станций (DAW), программного обеспечения, предназначенного для работы с аудио информацией, развитие технической грамотности студентов, детальный разбор аудиоредакторов с целью увеличения продуктивности работы, связанной с предметами специального цикла. Задачи дисциплины (модуля): формирование навыков работы в специализированных программах, предназначенных для работы в сфере аудиопроизводства; детальный анализ технических возможностей цифровых рабочих станций.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-2. Способен использовать в работе различные технологии создания звукового образа и современные приемы звукозаписи	- этапы исторического развития звукозаписи; - традиции звукозаписи различных музыкальных составов; - эталонные образцы звучания различных музыкальных стилей и жанров, а также музыкальных составов; - современные технологии в сфере звукозаписи и звукоусиления.
	- использовать многоканальный способ звукозаписи; - применять в процессе звукозаписи принцип наложения; - осуществлять стереозапись музыкального исполнения.
	- знаниями по истории возникновения и развития звукозаписи; - навыками создания звукового образа традиционными выразительными средствами; - навыками работы с современными приемами звукозаписи.
ПКО-4. Способен работать со специализированным программным обеспечением в области передачи, обработки, записи звуковых сигналов, а также в реставрации фонограмм и звукоусиления	- основные термины и определения, используемые в аудиотехнике и профессиональных аудиоредакторах; - профессиональное программное обеспечение; - протоколы передачи цифровые данные в аудиотехнике.
	- осуществлять редактирование звуковых файлов с помощью профессионального программного обеспечения; - пользоваться современным программным обеспечением для выполнения многодорожечной звукозаписи и сведения фонограмм; - выполнять реставрацию фонограмм (шумоподавление, устранение нелинейных искажений) посредством современных компьютерных программ и приложений.

	<ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с цифровым оборудованием; - навыками работы с программным обеспечением для звукозаписи и сведения фонограмм; - комплексом знаний по реставрации звукового материала программным способом.
--	---

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 5-6 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	6	
Контактная работа, в т.ч. контроль		16		
Самостоятельная работа		128		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Тема 1 Основные рабочие станции, используемые в звукозаписи Разновидности рабочих станций (Native и DSP). Общий обзор DAW(Pyramix, ProTools, Cubase, Nuendo, Sequoia и т. д.).

Тема 2 Принципы работы Digital Audio Workstation Возможности станций, алгоритмы работы, плюсы и минусы использования различных станций в различных областях применения.

Тема 3 Принципы работы и особенности Pro Tools Основные особенности организации работы в ProTools, различия в версиях программы (HD, M, LE), горячие клавиши, особенности организации монтажа в Pro Tools,.

Тема 4 Принципы работы и особенности Pyramix Основные отличия работы в программном обеспечении разработанном Merging Tek. Принципы монтажа в Pyramix. горячие клавиши.

Тема 5 Принципы работы и особенности Cubase Основные особенности работы в Cubase, горячие клавиши, организация работы с midi, монтаж, рабочее пространство программы.

Тема 6 Принципы работы и особенности Sonar Sonar как одна из программ на платформе Cakewalk. Горячие клавиши.

Тема 7 Принципы работы и особенности Sequoia Основные особенности работы в Sequoia, горячие клавиши, принципы четырехточечного монтажа.

Тема 8 Принципы работы и особенности Samplitude Отличия и особенности Samplitude, горячие клавиши.

Тема 9 Разновидности проектов поддерживаемых различными станциями Разбор особенностей форматов OMF, AAF и их разновидностей.

Тема 10 Обзор портативных рабочих станций Основные особенности и отличия портативных рабочих станций, производители портативных станций, возможности организации записи in place.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 6 семестра студенты сдают зачет. Формы текущей аттестации: устные (собеседование, устный опрос); письменные (тесты). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (участие в семинарах, выполнение тестов), устный ответ.

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

Основная литература

1. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 1. Программно-аппаратное обеспечение [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65921>. — Загл. с экрана.
2. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 2. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65922>. — Загл. с экрана.
3. Заика, А.А. Цифровой звук и MP3-плееры [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 231 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/100259>. — Загл. с экрана.
4. Евдокимов, Е.О. Цифровое телерадиовещание: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.О. Евдокимов, А.В. Зуев. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. — 184 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/76569>. — Загл. с экрана.
5. Кинтцель, Т. Руководство программиста по работе со звуком [Электронный ресурс] : рук. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1125>. — Загл. с экрана.
6. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/13091>. — Загл. с экрана.
7. Мелихов, С.В. Аналоговое и цифровое радиовещание [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 233 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4920>. — Загл. с экрана.
8. Мамчев, Г.В. Теория и практика наземного цифрового телевизионного вещания [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 340 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/5174>. — Загл. с экрана.
9. Мамчев, Г.В. Цифровое телевизионное вещание [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2014. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63238>. — Загл. с экрана.
10. Эклер, Ю. Современный самоучитель работы на компьютере [Электронный ресурс] : самоучитель — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 464 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1288>. — Загл. с экрана.
11. Эклер, Ю. Прогрессивный самоучитель работы на компьютере [Электронный ресурс] : самоучитель — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 496 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1289>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Брайс, Р. Руководство по цифровому телевидению [Электронный ресурс] : рук. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/865>. — Загл. с экрана.
2. Попов, О.Б. Цифровая обработка сигналов в трактах звукового вещания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Б. Попов, С.Г. Рихтер. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2015. — 342 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94646>. — Загл. с экрана
3. Ковалгин, Ю.А. Аудиотехника. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2013. — 742 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/11836>. — Загл. с экрана

4. Загуменнов, А.П. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2006. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1123>. — Загл. с экрана.
5. Мишенков, С.Л. Электроакустика и звуковое вещание: конспект лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Л. Мишенков, О.Б. Попов. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. — 156 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/5183>. — Загл. с экрана.
6. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс] : учеб. / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>. — Загл. с экрана.
7. Малюк, А.А. Этика в сфере информационных технологий [Электронный ресурс] / А.А. Малюк, О.Ю. Полянская, И.Ю. Алексеева. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/5172>. — Загл. с экрана.
8. Тодд, Д. Цифровое пиратство. Как пиратство меняет бизнес, общество и культуру [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/62430>. — Загл. с экрана.

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.

МУЗЫКАЛЬНАЯ АКУСТИКА

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Музыкальная акустика» является дать студентам фундаментальные знания в следующих основных направлениях: основные физические процессы возникновения и распространения звуковых волн, структуры звуковых полей; характеристики натуральных источников звука (музыкальных, речевых, шумовых и т.д.); механизмы формирования речевых и вокальных сигналов; процессы звукообразования и основные акустические характеристики музыкальных инструментов; современные теории слуха, закономерности субъективного восприятия музыкальных и речевых сигналов.

Задачи дисциплины (модуля) – формирование у студентов понимания основных физических процессов возникновения и распространения звуковых волн, структуры звуковых полей, терминов и определений; Изучение основных характеристик натуральных источников звука (музыкальных, речевых, шумовых и т.д.), обработка которых (запись, монтаж, реставрация и др.) является основой дальнейшей практической деятельности звукорежиссера; Изучение механизмов формирования речевых и вокальных сигналов, акустической теории процессов речеобразования, методов оценки разборчивости, особенностей спектральных характеристик вокальной речи (пения), изучение помехоустойчивости и полётности голоса, а также влияния акустической обратной связи; Ознакомление с основными процессами звукообразования и акустическими характеристиками музыкальных инструментов, влиянием конструктивных элементов на параметры излучения звука и качество звучания; Формирование у студентов понимания основных механизмов слухового восприятия звуковых сигналов и структуры слуховой системы; изучение законов взаимосвязи объективных параметров звуковых сигналов и субъективных слуховых ощущений; Ознакомление с закономерностями формирования субъективных характеристик звука (громкость, высота, тембр) и методами их количественной оценки. Изучение эффектов маскировки, бинауральной локализации, нелинейных слуховых процессов; Ознакомление с законами восприятия музыки

и речи, современными методами анализа и синтеза звуковых сигналов, основанных на законах слухового восприятия.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-1. Способен к работе в области музыкальной звукорежиссуры: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении	Знать: - место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности; - художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; - способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; - принципы озвучивания концертов в залах и на открытом воздухе.
	Уметь: -создавать готовые фонограммы; - выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины.
	Владеть: - профессиональными навыками сведения фонограмм; - навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусиления; - техниками формирования звуковой картины
ПК-6. Способен руководить отдельными этапами (разделами) исследовательских проектов в области теории звукозаписи, звукоусиления и акустики	Знать: - историю развития и современные проблемы музыкальной звукорежиссуры; - основные закономерности в развитии мировой и отечественной научной мысли в области звукорежиссуры.
	Уметь: - отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы, использует их для решения поставленных задач исследования; - определять проблему и основные задачи научного исследования, определяет ее актуальность и степень изученности.
	Владеть: - проблематикой и методологией избранного профиля научной работы.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1-2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	2	
Контактная работа, в т.ч. контроль		40		
Самостоятельная работа		176		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Введение.

Определение. История музыкальной акустики. Роль и значение дисциплины (модуля) в работе звукорежиссера.

Тема 1. Физика звука. Звуковые колебания и волны.

Общая характеристика колебательных процессов. Простые и сложные колебания. Параметры, характеризующие колебательный процесс: амплитуда, фаза, частота колебаний, периодические и непериодические колебательные, гармонические колебания, затухающие и незатухающие колебания. Основные характеристики звукового поля. Понятие звуковой

волны. Волновое уравнение. Основные термины и определения: звуковое давление, интенсивность, импеданс, уровни. Шкала децибел. Виды звуковых полей: плоские волны, сферические волны, цилиндрические волны. Звуковые явления: отражение и преломление звуковых волн, дифракция, поглощение, затухание, интерференция, биения, эффект Доплера.

Тема 2. Акустические характеристики натуральных источников звука.

Общие характеристики натуральных источников звука (музыкальных, речевых, шумовых). Статистические характеристики звуковых сигналов: распределения мгновенных и средних значений по уровню, по частоте, по времени. Мощностные характеристики: текущая, долговременная мощность. Динамический диапазон. Пик-фактор. Формы спектров звуковых сигналов. Частотный диапазон. Примеры частотных и динамических диапазонов музыкальных инструментов, оркестра и голоса.

Тема 3. Акустика речи и пения.

Речевой аппарат и механизм образования звуковых сигналов. Фонация. Свойства голосового источника. Неголосовые источники звукообразования. Структура голосового тракта. Форманты. Способы образования гласных звуков. Формантные характеристики фонем. Способы образования согласных звуков. Интегральные характеристики речи (частотный и динамический диапазон). Разборчивость. Особенности спектра вокальной речи. Вибрато и тремоло. Влияние обратной акустической связи на речь и пение. Акустические параметры вокальной речи, обуславливающие передачу эмоциональной информации.

Тема 4. Акустика музыкальных инструментов.

4.1. Классификация музыкальных инструментов.

Колебания механических систем (сосредоточенных и распределенных). Стоячие волны. Резонансы. Колебания струн, стержней, мембран, пластин. Резонаторы Гельмгольца, трубы, рупоры. Состав музыкального инструмента. Основные элементы и их назначение. Основные виды вибраторов, используемые в музыкальных инструментах. Основные виды генераторов и резонаторов. Классификация музыкальных инструментов. Принципы устройства.

4.2. Акустика духовых музыкальных инструментов.

Классификация духовых музыкальных инструментов. Принцип действия.

Лабиальные музыкальные инструменты. Возбуждение колебания методом «краевых тонов». Частота краевого тона. Эффект передувания. Резонаторы лабиальных инструментов. Спектр собственных частот. Роль и значение отверстий в лабиальных инструментах. Флейта: конструктивные особенности, акустические характеристики.

Тростевые музыкальные инструменты. Механизм звукообразования. Назначение, материалы и параметры тростей в духовых инструментах. Виды резонаторов. Роль и назначение регистровых и голосовых отверстий в тростевых инструментах. Состав спектра одностростевых инструментов. Кларнет: конструкция, акустические характеристики. Двойные тростевые инструменты. Принцип звукообразования. Резонаторы двустростевых инструментов. Спектр собственных частот. Гобой: конструкция, акустические характеристики.

Медные (амбушюрные) духовые инструменты. Основные отличия. Принцип устройства. Механизм звукообразования. Роль и конструкция мундштука. Резонаторы в амбушюрных инструментах. Спектр собственных частот. Роль раструба и сурдины, их влияние на акустические характеристики. Вентильные механизмы и кроны, их конструкция и назначение. Труба: конструкция и акустические характеристики. Валторна: конструкция, акустические характеристики. Тромбон: конструкция, акустические характеристики.

4.3. Акустика перкуSSIONных инструментов.

Классификация перкуSSIONных инструментов. Система звукообразования и акустические характеристики в мембранных инструментах: литавры, барабаны и др. Система звукообразования и акустические параметры идиофонов: ксилофон, маримба, вибрафон, тарелки, трубчатые колокольчики, колокола.

4.4 Акустика струнных инструментов.

Система звукообразования и конструктивные особенности скрипки: процесс взаимодействия смычка и струны, образование звуковых

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 2 семестра студенты сдают зачет. Формы текущей аттестации: устные (собеседование, устный опрос); письменные (тесты). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (участие в семинарах, выполнение тестов), устный ответ.

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

Основная литература

1. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс] : учеб. / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>. — Загл. с экрана.
2. Мишенков, С.Л. Электроакустика и звуковое вещание: конспект лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Л. Мишенков, О.Б. Попов. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. — 156 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/5183>. — Загл. с экрана.
3. Сычев, М.П. Лабораторный практикум по курсу «Акустика» [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.П. Сычев, С.Б. Козлачков. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. — 76 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/52491>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

5. Сумбатян, М.А. Основы теории дифракции с приложениями в механике и акустике [Электронный ресурс] : монография / М.А. Сумбатян, А. Скалия. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2013. — 328 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/59710>. — Загл. с экрана.
6. Крылова, А.В. Музыка в культуре повседневности [Электронный ресурс] : сб. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. — 167 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66262>. — Загл. с экрана.
7. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.
8. Фриш, С.Э. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.1. Физические основы механики. Молекулярная физика. Колебания и волны [Электронный ресурс] : учеб. / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 480 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/416>. — Загл. с экрана.
9. Зисман, Г.А. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.1. Механика. Молекулярная физика. Колебания и волны [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2007. — 352 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/505>. — Загл. с экрана.

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.

ОБОРУДОВАНИЕ СТУДИЙ ЗВУКОЗАПИСИ

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Оборудование студий звукозаписи» - предоставить студентам фундаментальные знания в области современного профессионального

оборудования, используемого при работе со звуком. Задачи дисциплины (модуля): изучение основных физических процессов, используемых в аудиоиндустрии; изучение основных типов оборудования, используемого при записи, монтаже, обработке и реставрации звука, а также при озвучивании концертных площадок; ознакомление с приборами основных фирм-производителей, их техническими характеристиками, правилами эксплуатации.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-2. Способен использовать в работе различные технологии создания звукового образа и современные приемы звукозаписи	Знать: - этапы исторического развития звукозаписи; - традиции звукозаписи различных музыкальных составов; - эталонные образцы звучания различных музыкальных стилей и жанров, а также музыкальных составов; - современные технологии в сфере звукозаписи и звукоусиления.
	Уметь: - использовать многоканальный способ звукозаписи; - применять в процессе звукозаписи принцип наложения; - осуществлять стереозапись музыкального исполнения.
	Владеть: - знаниями по истории возникновения и развития звукозаписи; - навыками создания звукового образа традиционными выразительными средствами; - навыками работы с современными приемами звукозаписи.
ПКО-3. Способен работать со звукотехническим оборудованием: микрофонами, микшерными пультами, приборами передачи, обработки, записи звуковых сигналов, коммутацией, цифровыми рабочими станциями, системами пространственного воспроизведения, оборудованием мастеринга, а также звукоусилительным оборудованием	Знать: - нормы безопасности при эксплуатации звукотехнического оборудования, условия его корректной работы; - основные физические законы, лежащие в основе работы звукотехнического оборудования (записывающая, усиительная, воспроизводящая аппаратура и т. д.).
	Уметь: - производить настройки звукового оборудования для осуществления задач творческого проекта; - использовать в своей работе звукотехническое оборудование в соответствии с действующими эксплуатационными нормами; - воздействовать с помощью звукотехнического оборудования на звучание исполнительского состава.
	Владеть: - навыками применения полученных знаний в решении математических задач, возникающих в практике работы по специальности; - комплексом знаний по физике и электронике, а также электроакустике для работы со звукотехническим оборудованием.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 3-6 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	7	252	4	6
Контактная работа, в т.ч. контроль		62		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Введение. Оборудование студий звукозаписи. История, современные технологии, перспективы развития.

Тема 1. Физика звуковых колебаний и основные свойства слуха

Распространение звука в открытом пространстве, параметры звука, логарифмическое восприятие громкости, динамический диапазон, спектр и тембр, бинауральный эффект, понятие децибелл.

Тема 2. Звук в закрытом помещении

Распространение звука при наличии препятствий, понятие реверберации, студийные помещения для записи и прослушивания, акустическая обработка помещений.

Тема 3. Каналы звукопередачи.

Примеры каналов звукопередачи, элементы трактов и их назначение, методы регулирования динамического диапазона.

Тема 4. Помехи и искажения сигнала в трактах.

Причины возникновения помех и искажений, методы их измерения и способы устранения.

Тема 5. Параметры студийного оборудования.

Амплитудно – частотная характеристика, коэффициент нелинейных искажений, уровень шумов, детонация и другие параметры элементов студийного оборудования.

Тема 6. Динамические микрофоны.

Примеры акустических преобразователей – пьезо, электромагнитные, электродинамические – катушечные и ленточные. Принцип работы, основные характеристики и область применения.

Тема 7. Конденсаторные микрофоны.

Принцип работы, способы изменения направленности, особенности применения и основные характеристики, схемы фантомного питания.

Тема 8. Громкоговорители.

Электроакустические преобразователи – пьезо, электромагнитные, электростатические, электродинамические – катушечные и ленточные. Разделение излучения по полосам. Варианты акустического оформления. Контрольные агрегаты. Основные характеристики.

Тема 9. Микшерные пульта.

Аналоговые и цифровые пульта. Блок – схемы. Режимы работы. Диаграммы уровней. Регуляторы чувствительности, возможности частотной и амплитудной обработки. Сборные шины. Групповое микширование.

Тема 10. Элементы индикации и объективного контроля.

Индикаторы состояния, присутствия сигнала и перегрузки. Измерители уровня, их технические характеристики. Измерители совместимости, гониометры и другие приборы контроля.

Тема 11. Устройства обработки сигнала.

Частотные корректоры различного типа. Лимитеры, компрессоры, экспандеры, приборы многополосной динамической обработки и других специальных звуковых эффектов.

Тема 12. Соединение студийного оборудования, элементы коммутации.

Симметричные, несимметричные и смешанные соединения. Правила подключения корпусов оборудования и экранов кабелей. Типы разъемных соединений, стандартные распайки разъемов и панелей коммутации.

Тема 13. Аналоговая запись на различные звуконосители.

Механическая запись на различные звуконосители. Оптическая запись на киноленту.

Магнитная запись на различные звукозаписывающие устройства.

Тема 14. Физика магнитной звукозаписи.

Принцип магнитной записи, явление гистерезиса. Использование высокочастотного подмагничивания.

Тема 15. Устройство студийных магнитофонов.

Блок – схема магнитофона. Лентопротяжные механизмы студийных магнитофонов. Особенности устройства многоканальных магнитофонов.

Тема 16. Потери при записи и воспроизведении, коррекция частотных характеристик усилителей записи и воспроизведения.

Причины потерь при записи и воспроизведении магнитных фонограмм и способы их компенсации. Частотные характеристики усилителей записи и воспроизведения. Различие стандартов частотных характеристик и намагниченности.

Тема 17. Системы шумоподавления компандерного типа.

Принципы работы компандерных шумоподавителей. Обзор различных систем шумоподавления.

Тема 18. Настройка магнитофона, измерительные ленты.

Регулировка лентопротяжного механизма. Юстировка головок. Проверка на детонацию и выявление ее источников. Настройка усилителей воспроизведения и записи. Типы измерительных лент и правила работы с ними.

Тема 19. Запись, наложение и сведение фонограммы.

Основные технологические приемы при работе. Схемы подключения оборудования в режимах записи, наложения и сведения. Особенности работы с цифровыми и аналоговыми магнитофонами.

Тема 20. Синхронизация студийного оборудования.

Принципы и способы синхронизации. Применение тайм-кода SMPTE. Особенности работы с синхронизированным оборудованием.

Тема 21. Психо – акустические процессоры.

Эксайтер, энхансер, максимайзер, виталайзер, спектральный процессор Долби

Тема 22. Автоматизация микшерных пультов.

Необходимость автоматизации. Способы ее осуществления. Статическая и динамическая автоматизация. Режимы работы.

Тема 23. Преобразование аналогового сигнала в цифровой.

Достоинства и недостатки аналогового и цифрового методов передачи информации.

Принципы преобразования аналогового сигнала в цифровой.

Тема 24. Цифровое кодирование.

Частота дискретизации. Квантование по уровню. Цифровое предложение. Защита информации от повреждений.

Тема 25. Цифровая запись на магнитную ленту.

Структурная схема цифрового магнитофона. Отличия в применяемой магнитной ленте.

Различные стандарты цифровой записи на магнитную ленту.

Тема 26. Цифровая запись на магнитные диски.

Преимущества записи на дисковый носитель. Структурная схема записи на жесткий диск.

Тема 27. Оптическая и магнитооптическая запись цифровых сигналов.

Применение лазера для записи и воспроизведения. Компакт-диск, его запись. Воспроизведение и тиражирование. Физические основы магнитооптической записи. Мини - диск.

Тема 28. Применение персональных компьютеров для работы в студиях звукозаписи.

Компьютер, как высокоэффективный элемент управления музыкальными инструментами, устройствами звукового тракта. Использование компьютера на разных этапах студийной работы.

Тема 29. Цифровые звуковые рабочие станции.

Составы рабочих станций. Редактирование звука с помощью рабочих станций. Различные возможности обработки: по динамике, частотная коррекция, изменение длительности звучания, изменение тональности. Реставрация звука с помощью рабочих станций.

Современные интерфейсы рабочих станций.

Тема 30. Обзор аппаратуры цифровой записи звука различных форматов. Формат DAT - стерео и 8 - канальной записи. Аппараты записи на CD-R, CD-RW, жесткие и магнитооптические диски, мини – диски, в твердотельную память. Способы сжатия информации.

Тема 31. Одно, двух и многоканальные способы передачи звука.

Монофония, стереофония. Современные многоканальные системы – DVD, Dolby Stereo, Dolby Surround, Dolby Digital. Вопросы совместимости и использования фонограмм в разных системах.

Тема 32. Звукоусиление в залах и на открытых пространствах.

Особенности работы микрофонов и громкоговорителей в едином акустическом поле. Электроакустическая обратная связь. Расположение громкоговорителей в кинотеатрах, театрах, концертных залах и на открытых концертных площадках. Применение линий задержки. Использование амбиофонии и распределенного звучания. Системы подзвучки сцены.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 2 семестра студенты сдают зачет, в конце 4 - экзамен. Формы текущей аттестации: устные (собеседование, устный опрос); письменные (тесты). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (участие в семинарах, выполнение тестов), устный ответ.

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

Основная литература

1. Ковалгин, Ю.А. Аудиотехника. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2013. — 742 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/11836>. — Загл. с экрана.
2. Хофф, Ф. Устройство аудио- и видеоаппаратуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/847>. — Загл. с экрана.
3. Авдонин, Б.Н. Отечественная электроника. Этапы создания и развития [Электронный ресурс] : монография / Б.Н. Авдонин, В.В. Мартынов. — Электрон. дан. — Москва : Креативная экономика, 2012. — 200 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/3986>. — Загл. с экрана.
4. Гапоненко, С.В. Акустические системы своими руками [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2013. — 240 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/35929>. — Загл. с экрана.
5. Гапоненко, С.В. Лампово-транзисторные усилители своими руками [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2012. — 352 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/35944>. — Загл. с экрана.
6. Казимов, В.В. Железо 2011. Путеводитель по компьютерным устройствам и комплектующим [Электронный ресурс] : справ. / В.В. Казимов, И.В. Коттер, Р.Г. Прокди. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2011. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/49631>. — Загл. с экрана.
7. Рихтер, С.Г. Кодирование и передача речи в цифровых системах подвижной радиосвязи. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. — 304 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/76502>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Кинтцель, Т. Руководство программиста по работе со звуком [Электронный ресурс] : рук. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 432 с. — Режим доступа:

<https://e.lanbook.com/book/1125>. — Загл. с экрана. 2. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/13091>. — Загл. с экрана. 3. Адаменко, М.В. Приставки к электрогитаре. Секреты ретро-звучания [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2013. — 368 с. — 13

Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/50564>. — Загл. с экрана.

4. Попов, О.Б. Цифровая обработка сигналов в трактах звукового вещания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Б. Попов, С.Г. Рихтер. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2015. — 342 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94646>. — Загл. с экрана

5. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 3. Сетевые информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65923>. — Загл. с экрана

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.

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СЛУХА

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Развитие технического слуха» является выработка у студентов практических навыков распознавания на слух различных полос АЧХ, работу процессоров динамической обработки сигнала. **Задачи** дисциплины (модуля): развить слух студентов для определения технических параметров звука на слух; объяснить методологию использования полученных навыков для решения возникающих проблем во время записи

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-6. Способен давать профессиональную оценку качества фонограмм с музыкально-художественной точки зрения, а также согласно профессиональным протоколам оценки, способен определять на слух технические аспекты звучания фонограмм	Знать: - основные параметры и характеристики фонограмм; - специфику звучания фонограмм различных периодов развития и становления звукозаписи как искусства
	Уметь: - выявлять технический брак при прослушивании фонограммы: наличие помех, щелчков и искажений; - выявлять особенности звучания фонограммы, а также характеризовать воздействие динамических, амплитудно-частотных и пространственных характеристик фонограммы на восприятие музыкального произведения; - определять на слух: неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) звучания, локализацию виртуальных источников звука по стереобазе и планам, примерное время и амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) реверберационного отклика, изменение тембральных, пространственных и динамических характеристик фонограммы.
	Владеть: - навыками профессиональной оценки качества звучания; - эстетическим восприятием жанровой и стилистической принадлежности

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1-4 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	2	4
Контактная работа, в т.ч. контроль		62		
Самостоятельная работа		118		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Основная работа направлена на развитие слуха, а точнее его технических параметров. Курс построен в первую очередь на разработках из курса «Golden Ears» David Moulton . Курс построен на прослушивание аудио материала, его анализа и совместного обсуждения на выявление дефектов записей, которые заранее предусмотрены составителями курса. Курс выстроен по принципу постепенного усложнения материала. Постепенного добавления новых параметров в списке дефектов записи.

Темы:

1. Частотный диапазон. Прослушивание основных полос и их определение на слух.
2. Частотный диапазон в музыкальной ткани. Прослушивание основных полос и их определение на слух.
3. Разновидности компрессии в музыкальном материале. Прослушка примеров, определение на слух разных видов компрессии с разными коэффициентами.
4. Стерефоничность звучания и дефекты, которые могут возникать в контексте этого параметра и их Определение на слух.
5. Псевдостерео. Разновидности и определение их на слух.
6. Эффекты обработки Reverb. Разновидности и их определение на слух.
7. Эффекты обработки Delay. Разновидности и их определение на слух.
8. Эффекты обработки Chorus. Разновидности и их определение на слух.
9. Эффекты обработки Flanger. Разновидности и их определение на слух.
10. Эффекты обработки Wah-Wah. Разновидности и их определение на слух.
11. Эффекты обработки Crunch. Разновидности и их определение на слух.
12. Эффекты обработки Distortion. Разновидности и их определение на слух.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 2 семестра студенты сдают зачет, в конце 4 семестра - экзамен. Формы текущей аттестации: устные (собеседование, устный опрос); письменные (тесты, письменные работы). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (письменных работ), устный ответ (анализ и ответ на теоретический вопрос).

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

Основная литература

1. Загуменнов, А.П. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2006. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1123>. — Загл. с экрана.

2. Шерель, А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияния на аудиторию: Очерки [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2004. — 576 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77079>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 1. Программно-аппаратное обеспечение [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65921>. — Загл. с экрана.
2. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 2. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65922>. — Загл. с экрана.

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.

МАСТЕРСТВО МОНТАЖА ЗВУКА

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Мастерство монтажа звука» является - развитие у будущего звукорежиссера понимания целей монтажа звука, его принципов, приобретение практических навыков монтажа звука. Задача дисциплины (модуля) - раскрыть учащемуся задачи монтажа музыкального материала, необходимость осуществления монтажа; привить практические навыки осуществлению монтажа, для чего необходимо: I. Дать представление студентам об особенности восприятия музыкального материала в записи и на концерте, об эстетическом содержании музыкального материала. II. Дать представление об основных закономерностях монтажа звука, познакомить с проблемами, возникающими в монтажной практике III. Дать представление о «монтажном листе» IV. Познакомить студентов с основными программами редактирования и обработки, изучить основные инструменты для монтажа музыкального материала.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-4. Способен работать со специализированным программным обеспечением в области передачи, обработки, записи звуковых сигналов, а также в реставрации фонограмм и звукоусилении	- основные термины и определения, используемые в аудиотехнике и профессиональных аудиоредакторах; - профессиональное программное обеспечение; - протоколы передачи цифровых данных в аудиотехнике. - осуществлять редактирование звуковых файлов с помощью профессионального программного обеспечения; - пользоваться современным программным обеспечением для выполнения многодорожечной звукозаписи и сведения фонограмм; - выполнять реставрацию фонограмм (шумоподавление, устранение нелинейных искажений) посредством современных компьютерных программ и приложений.

	<ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с цифровым оборудованием; - навыками работы с программным обеспечением для звукозаписи и сведения фонограмм; - комплексом знаний по реставрации звукового материала программным способом.
ПКО-5. Способен выполнять монтаж музыкальных фонограмм	<p>Знать: - принципы монтажа стерео и многоканальных музыкальных фонограмм; - критерии отбора качественных дублей звукозаписи.</p> <p>Уметь: - осуществлять монтаж музыкальных фонограмм программным способом; - отбирать качественные дубли аудиозаписи.</p> <p>Владеть: - навыками работы с программным и аппаратным обеспечением для осуществления монтажа музыкального материала</p>

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 4-6 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	4	6
Контактная работа, в т.ч. контроль		54		
Самостоятельная работа		126		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Основная работа ведется над познанием техники и технологии монтажа фонограмм.

Дисциплина развивает навыки осуществления монтажа.

Тема 1. Введение. Цели и задачи монтажа звука.

Роль и значение дисциплины (модуля) в работе звукорежиссера.

Тема 2. Монтажный лист. Работа с нотами.

Знакомство с монтажным листом, с его заполнением. Работа с нотами, разметка партитуры по дублям.

Тема 3. Программы редактирования и обработки звука. Основные инструменты для монтажа звука.

Знакомство с такими музыкальными редакторами как piramix, pro tools, logic, wavelab, cubase, nuendo, sequoia, samplitude и т.д. Изучение наборов инструментов для монтажа в музыкальном редакторе («ножницы», crossfade).

Тема 4. Проблемы, возникающие при монтаже звука и способы борьбы с ними.

Изучение основных проблем при монтаже звука, таких как: несоответствие темпа, строя, динамики, склейка на отзвуке.

Тема 5. Монтаж голоса, сольных инструментов

Изучение основных проблем при монтаже голоса и сольных инструментов.

Практически занятия по осуществлению данного вида монтажа.

Тема 6. Монтаж стерео фонограммы.

Практические занятия по осуществлению монтажа стерео фонограммы.

Тема 7. Монтаж фонограммы.

Практические занятия по осуществлению монтажа фонограммы (большие составы).

Тема 8. Монтаж многодорожечной фонограммы.

Практические занятия по осуществлению монтажа многодорожечной фонограммы.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 семестра студенты сдают зачет, в конце 6 - экзамен. Формы текущей аттестации: устные (собеседование, устный опрос, результаты практических занятий). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (практических заданий), устный ответ.

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

Основная литература

1. Загуменнов, А.П. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2006. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1123>. — Загл. с экрана.
2. Шерель, А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияния на аудиторию: Очерки [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2004. — 576 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77079>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 1. Программно-аппаратное обеспечение [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65921>. — Загл. с экрана.
2. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 2. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65922>. — Загл. с экрана.

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.

ТЕХНОЛОГИЯ СВЕДЕНИЯ МНОГОДОРОЖЕЧНЫХ ФОНОГРАММ

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью «Технология сведения многодорожечных фонограмм» является выработка практических навыков сведения фонограмм в stereo и surround форматах. Задачи дисциплины (модуля) - раскрыть учащемуся цели и задачи сведения. Научить технологии сведения фонограмм в stereo и surround форматах. Привить практические навыки сведения многодорожечных фонограмм, для чего необходимо: - Дать представление о технологии создания современных фонограмм эстрадной музыки; - Познакомить с различными подходами к сведению многодорожечных фонограмм. - Познакомить с техническими требованиями, которые необходимо получить в конечном результате при сведении многодорожечных фонограмм.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-1. Способен к работе в области музыкальной звукозаписи: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном	Знать: - место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности; - художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; - способы записи всех сольных инструментов,

звукоусилении	ансамблей, оркестров; - принципы озвучивания концертов в залах и на открытом воздухе.
	Уметь: -создавать готовые фонограммы; - выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины.
	Владеть: - профессиональными навыками сведения фонограмм; - навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусилении; - техниками формирования звуковой картины
ПК-1. Способен применять общие приемы режиссуры при создании различных музыкально-шумовых композиций, в том числе и с использованием дикторского текста	Знать: — основные принципы режиссуры в аудиопостановках; — формообразующие и стилеобразующие средства создания высокохудожественного произведения радиоикусства; — понятие мизансцены; — специфику актерского исполнения; — жанровую палитру текстов, являющихся литературной
	Уметь: — проанализировать сценарную первооснову и изложить свой режиссерский замысел в развернутой экспликации; — создавать звуковой образ через организацию во времени музыкальных и шумовых элементов; — осуществлять подбор музыкального, шумового и речевого материала при разработке звукового решения.
	Владеть: — методами анализа литературных текстов, выбранных для радиопостановки; — приемами наложения шумов и музыки на текстовую фонограмму.
ПК-2. Способен к созданию на профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, готовой к публикации	Знать: - технологию создания мастер диска для дальнейшего тиражирования; - форматы дистрибуции музыкального материала.
	Уметь: - осуществлять сведение многодорожечного проекта согласно нормам готовой продукции в области музыкальной звукорежиссуры; - выполнять мастеринг фонограмм.
	Владеть: - различными приемами обработки и редактирования фонограмм при мастеринге.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 5-10 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	10	360	8,10	9
Контактная работа, в т.ч. контроль		86		
Самостоятельная работа		274		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Программа дисциплины (модуля) преимущественно направлена на практические занятия, в процессе которых студенты получают навыки сведения многодорожечных фонограмм.

Программа делится на 3 основных раздела:
теоретическая (вступительная) часть;
общие теоретические аспекты;

практическое применение полученных знаний.

1 раздел представляет собой вступительные общие знания, второй и третий протекают параллельно и взаимодополняют друг друга.

Тема 1. Сведение эстрадного рояля.

Рояль. Записанный в малых, средних и крупных студиях/концертных залах

Тема 2. Сведение эстрадного рояля с сольным инструментом.

Рояль с трубой, рояль с саксофоном, рояль с контрабасом, эстрадный рояль с голосом.

Тема 3. Сведение джазового трио.

Рояль и контрабас с сольным инструментом (труба, тромбон, саксофон и др)

Тема 4. Сведение джазового трио с ударной установкой.

Ударная установка, рояль и сольный инструмент. Ударная установка, рояль и вокалист.

Тема 5. Сведение джазового квартета.

Сведение малых ансамблей без ударной установки, сведение малых ансамблей с ударной установкой.

Тема 6. Сведение джазовых ансамблей до октета.

Различные джазовые камерные составы и их сведение в зависимости от аранжировки.

Тема 7. Введение.

Цели и задачи сведения многодорожечных фонограмм.

Тема 8. Аранжировка и форма эстрадных фонограмм.

Форма в современной песне. Музыкальное развитие в фонограмме (волнообразное, нарастание). Три плана в современной песне (голос, бас- барабан, малый барабан, бас; гармоническое заполнение; подклад). Сочетание различных тембров инструментов.

8

Тема 9. Первое прослушивание фонограммы.

Значимость первого прослушивания фонограммы. Быстрый анализ аранжировки, баланса и пространства фонограммы. Формирование виртуального образа при первом прослушивании.

Тема 10. Три подхода к сведению фонограммы.

Сведение барабанов и баса. Уровни. Три подхода к сведению фонограммы (барабаны + вокал + гармоническая составляющая; барабаны + гармоническая составляющая + вокал; отдельное сведение барабанов, гармоническая составляющая + вокал + сведенные барабаны). Рекомендации к выходному уровню на мастере при сведении большого барабана, малого барабана и баса. Компрессия, эквализация и панорамирование барабанов.

Тема 11. Работа над тембрами.

Различные приемы исправления и изменения тембра, деление спектра на зоны.

Тема 12. Работа с динамикой.

Различные приемы изменения динамического диапазона инструментов и их художественные возможности.

Тема 13. Работа с планами.

Стандартное распределение по планам инструментов в эстрадной музыке, и средства воздействия на план.

Тема 14. Работа со стереофонией.

Виды стереофонии, применяемы при сведении эстрадных произведений.

Тема 15. Работа с пространствами.

Применение при сведении малых, средних и больших пространств, и их художественные задачи.

Тема 16. Работа с дилэями.

Различные виде дилеев, применяемые при сведении эстрадных произведений.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 8 и 10 семестров студенты сдают зачет, в конце 9 - экзамен. Формы текущей аттестации: устные (собеседование, обсуждение выполненных практических заданий); письменные (практические задания). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (выполненные практические задания), устный ответ.

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

1. Загуменнов, А.П. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2006. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1123>. — Загл. с экрана.
2. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.
3. Крапивенко, А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство «Лаборатория знаний», 2015. — 274 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70759>. — Загл. с экрана.
4. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 7. Мультимедиа [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2007. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65927>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

5. Медведев, Е.В. Nuendo 3 для музыкантов. Секреты виртуального звука [Электронный ресурс] / Е.В. Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1126>. — Загл. с экрана.
6. Медведев, Е.В. Виртуальный ди-джей [Электронный ресурс] / Е.В. Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 328 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1127>. — Загл. с экрана.
7. Медведев, Е.В. Виртуальная студия на PC: аранжировка и обработка звука [Электронный ресурс] / Е.В. Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. дан. — Москва: ДМК Пресс, 2009. — 424 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1128>. — Загл. с экрана.
8. Трусова, В.А. Cubase 5 и Nuendo 4. Наиболее полное руководство [Электронный ресурс] : рук. / В.А. Трусова, Е.В. Медведев. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 560 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1129>. — Загл. с экрана.
9. Заика, А.А. Цифровой звук и MP3-плееры [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 231 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/100259>. — Загл. с экрана.
10. Ераносов, А.Р. Фьюжн (от джаз-рока до этно). Краткая аудиоэнциклопедия: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1983>. — Загл. с экрана.

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.

ТЕХНОЛОГИЯ КОНЦЕРТНОГО ЗВУКОУСИЛЕНИЯ

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Технологии концертного звукоусиления» является познание учащимся технологии концертного звукоусиления музыки различных жанров, приобретение элементарных практических навыков. Задачи дисциплины (модуля): Раскрыть учащемуся задачи звукоусиления в залах, раскрыть принципы построения различных систем звукоусиления, специфику озвучивания музыки различных жанров, специфику работы на различных площадках, для чего необходимо: Дать представление о необходимости звукоусиления; Познакомить с различными системами звукоусиления; Дать представление о системах коммутации; Дать представление о специфике работы на различных площадках (концертный зал, клуб, открытая площадка); Дать представление о специфике звукоусиления на сцене и в зале.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПКО-1. Способен к работе в области музыкальной звукозаписи: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении</p>	<p>Знать: - место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности; - художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; - способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; - принципы озвучивания концертов в залах и на открытом воздухе.</p> <p>Уметь: -создавать готовые фонограммы; - выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины.</p> <p>Владеть: - профессиональными навыками сведения фонограмм; - навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусиления; - техниками формирования звуковой картины</p>
<p>ПКО-3. Способен работать со звукотехническим оборудованием: микрофонами, микшерными пультами, приборами передачи, обработки, записи звуковых сигналов, коммутацией, цифровыми рабочими станциями, системами пространственного воспроизведения, оборудованием мастеринга, а также звукоусилительным оборудованием</p>	<p>Знать: - нормы безопасности при эксплуатации звукотехнического оборудования, условия его корректной работы; - основные физические законы, лежащие в основе работы звукотехнического оборудования (записывающая, усилительная, воспроизводящая аппаратура и т. д.).</p> <p>Уметь: - производить настройки звукового оборудования для осуществления задач творческого проекта; - использовать в своей работе звукотехническое оборудование в соответствии с действующими эксплуатационными нормами; - воздействовать с помощью звукотехнического оборудования на звучание исполнительского состава.</p> <p>Владеть: - навыками применения полученных знаний в решении математических задач, возникающих в практике работы по специальности; - комплексом знаний по физике и электронике, а также электроакустике для работы со звукотехническим оборудованием.</p>
<p>ПКО-4. Способен работать со специализированным программным обеспечением в области передачи, обработки, записи звуковых сигналов, а также в реставрации фонограмм и звукоусилении</p>	<p>- основные термины и определения, используемые в аудиотехнике и профессиональных аудиоредакторах;</p> <p>- профессиональное программное обеспечение;</p> <p>- протоколы передачи цифровых данных в аудиотехнике.</p> <p>- осуществлять редактирование звуковых файлов с помощью профессионального программного</p>

	<p>обеспечения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - пользоваться современным программным обеспечением для выполнения многодорожечной звукозаписи и сведения фонограмм; - выполнять реставрацию фонограмм (шумоподавление, устранение нелинейных искажений) посредством современных компьютерных программ и приложений.
	<ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с цифровым оборудованием; - навыками работы с программным обеспечением для звукозаписи и сведения фонограмм; - комплексом знаний по реставрации звукового материала программным способом.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 7-10 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	8	10
Контактная работа, в т.ч. контроль		54		
Самостоятельная работа		162		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение.

Цели и задачи звукоусиления. Райдер.

Тема 2. Звуковой тракт.

Вход (микрофоны, мультитор, Di-box, сценические коммутаторы); Управление и маршрутизация (пульт, эквалайзеры, маршрутизация); Обработка (внешние приборы динамической обработки и эффектов, внешний эквалайзер); Усиление (усилители мощности); Выход (порталы монитора).

Тема 3. Системы звукоусиления и области их применения.

Основы архитектурной акустики. Зависимость выбора системы звукоусиления от жанра музыки, места проведения концерта. Тестирование системы. Мощность, эффективность, дисперсия и разделение. Кроссоверы, усилители.

Тема 4. Сценический мониторинг.

Зависимость хорошего исполнения от хорошего мониторинга. Разновидности мониторинга. Проблемы обратной связи.

Тема 5. Эффекты и обработка.

Эквализация. Компрессия и гейтирование. Реверберация. Эффекты задержек.

Тема 6. Микширование.

Установка. Методы эквализации. Sound check.

Тема 7. Заключение.

Составление райдеров. Перспектива развития звукоусиления.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 8 семестра студенты сдают зачет, в конце 10 - экзамен. Формы текущей аттестации: устные (собеседование, доклады); письменные (тесты). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (тесты, доклады), устный ответ.

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

Основная литература

1. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 150 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/46045>. — Загл. с экрана.
2. Адаменко, М.В. Приставки к электрогитаре. Секреты ретро-звучания [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2013. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/50564>. — Загл. с экрана.
3. Менеджмент и звукорежиссура музыкальных проектов: актуальные проблемы науки и практики [Электронный ресурс] : сб. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2012. — 283 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66265>. — Загл. с экрана.
4. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/13091>. — Загл. с экрана.
5. Попов, О.Б. Цифровая обработка сигналов в трактах звукового вещания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Б. Попов, С.Г. Рихтер. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2015. — 342 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94646>. — Загл. с экрана

Дополнительная литература

1. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс] : учеб. / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>. — Загл. с экрана.
2. Кинтцель, Т. Руководство программиста по работе со звуком [Электронный ресурс] : рук. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1125>. — Загл. с экрана.
3. Ковалгин, Ю.А. Аудиотехника. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2013. — 742 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/11836>. — Загл. с экрана
4. Хофф, Ф. Устройство аудио- и видеоаппаратуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/847>. — Загл. с экрана.
5. Шерель, А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияния на аудиторию: Очерки [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2004. — 576 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77079>. — Загл. с экрана..

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.

СПЕЦИФИКА ЗВУКОРЕЖИССУРЫ НА РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИИ

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Специфика звукорежиссуры на радио и телевидении» является познание студентами структуры телевидения и радиовещания, требований к выходному сигналу, организации производства кино и видеопрограмм. Задача - раскрыть учащемуся структуру радиовещания и телевидения, технологию создания звукового ряда кино, ТВ-программам, для чего необходимо: - Дать

представление о структуре радиовещания и телевидения; - Дать понятия выходного сигнала;

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПКО-1. Способен к работе в области музыкальной звукорежиссуры: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении</p>	<p>Знать: - место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности; - художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; - способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; - принципы озвучивания концертов в залах и на открытом воздухе.</p> <p>Уметь: -создавать готовые фонограммы; - выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины.</p> <p>Владеть: - профессиональными навыками сведения фонограмм; - навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусиления; - техниками формирования звуковой картины</p>
<p>ПКО-7. Способен создавать индивидуальную творческую интерпретацию музыкального произведения с использованием художественно-выразительных и технических средств музыкальной звукорежиссуры</p>	<p>Знать: - художественно-выразительные средства звукорежиссуры.</p> <p>Уметь: -использовать художественно-выразительные средства звукорежиссуры в своей работе: монтаж, динамическая, частотная, пространственная обработки и другие; - во время записи или сведения формировать звуковой образ, отвечающий жанру и стилю записываемой музыки.</p> <p>Владеть: - навыками анализа интерпретации музыкального произведения, в том числе с точки зрения звукорежиссерского стиля, выражаемого в особенностях звучания фонограммы (пространственности, локализации источников звука, реверберации, тембра источников звука).</p>
<p>ПК-2. Способен к созданию на профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, готовой к публикации</p>	<p>Знать: - технологию создания мастер диска для дальнейшего тиражирования; - форматы дистрибуции музыкального материала.</p> <p>Уметь: - осуществлять сведение многодорожечного проекта согласно нормам готовой продукции в области музыкальной звукорежиссуры; - выполнять мастеринг фонограмм.</p> <p>Владеть: - различными приемами обработки и редактирования фонограмм при мастеринге.</p>
<p>ПК-3. Способен к созданию звукового ряда произведения в сотворчестве с режиссером-постановщиком, продюсером, композитором и исполнителями</p>	<p>Знать: - специфику работы в киноиндустрии, на телевидении и радио, а также в проектах с использованием трансляционных технологий; - профессиональные и этические нормы работы с режиссером-постановщиком, продюсером, композитором и исполнителями.</p> <p>Уметь: - передавать в звуковом решении композиционные особенности музыкального произведения; - передавать через звуковой образ жанровые и стилистические особенности музыкального произведения, особенности исполнительской интерпретации: динамические и тембральные оттенки звучания, композиционное решение (в случае монтажа звукозаписи).</p> <p>Владеть: - принципами работы в команде, творческом союзе или коллективе</p>

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 7-10 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216		10
Контактная работа, в т.ч. контроль		44		
Самостоятельная работа		172		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. История возникновения кино, звука в кино, радио и телевидения. Изобретение радио Поповым, Маркони. Первый звуковой фильм. История изобретения телевидения.

Тема 2. Структура студий радиовещания и телевидения. Основные принципы и понятия. Стандарты телевизионного и радиовещания. Требования к выходному сигналу.

Тема 3. Организационная структура телестудии. Специфика организации работы в прямом эфире. Организация оперативной работы.

Тема 4. Организация кинопроизводства видеопрограмм, сериалов. Подготовка к съемке, обсуждение технологии. Подбор микрофонов.

Тема 5. «Чистовой» звук технология записи. Виды микрофонов («петличка», «пушка», микрофон на удочке) и особенности работы с ними.

Тема 6. Понятие «перезаписи» и «постпродакшн» в кинематографе и видеопроизводстве. Обеспечение баланса звуковых компонентов, разборчивости текста, поддержание среднего уровня.

Тема 7. Технология создания звукового ряда к кино-, видеофильмам, телевизионным программам. Подготовка к работе: выбор носителя, видов микрофонов, работа со сценарием. Запись текста, подбор и наложение музыки и текста.

Тема 8. Специфика записи и сведения музыки к кинофильмам. Роль музыкального сопровождения в фильме, музыка – сопровождение, музыка – равноправная часть сценария. Особенность тембровых решений. Запись музыки «под картинку».

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 10 семестр студенты сдают экзамен. Формы текущей аттестации: устные (собеседование, доклады); письменные (тесты). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (тесты, доклады), устный ответ.

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

Основная литература

1. Мелихов, С.В. Аналоговое и цифровое радиовещание [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ГУСУР, 2012. — 233 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4920>. — Загл. с экрана.

2. Мишенков, С.Л. Электроакустика и звуковое вещание: конспект лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Л. Мишенков, О.Б. Попов. Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. — 156 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/5183>. — Загл. с экрана.

3. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 1. Программно-аппаратное обеспечение [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.

- дан. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65921>. — Загл. с экрана.
4. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 2. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65922>. — Загл. с экрана.
5. Евдокимов, Е.О. Цифровое телерадиовещание: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. Пособие / Е.О. Евдокимов, А.В. Зуев. Электрон. Дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. — 184 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/76569>. — Загл. С экрана.

Дополнительная литература

1. Мамчев, Г.В. Цифровое телевизионное вещание [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2014. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63238>. — Загл. с экрана.
2. Брайс, Р. Руководство по цифровому телевидению [Электронный ресурс] : рук. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/865>. — Загл. с экрана.
3. Попов, О.Б. Цифровая обработка сигналов в трактах звукового вещания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Б. Попов, С.Г. Рихтер. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2015. — 342 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94646>. — Загл. с Экрана
4. Ключи к эфиру: В 2 кн. Кн. 2. Основы мастерства: Опыт, практические советы [Электронный ресурс] / Л.Д. Азарх [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2007. — 270 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/68850>. — Загл. с экрана.
5. Крапивенко, А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: Лаборатория знаний, 2015. — 274 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70759>. — Загл. с экрана.
6. Чернышов, А.В. Медиамузыка на телевидении: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2009. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/96186>. — Загл. с экрана.
7. Голядкин, Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения: Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2016. — 191 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97221>. — Загл. с экрана.
8. Менеджмент и звукорежиссура музыкальных проектов: актуальные проблемы науки и практики [Электронный ресурс] : сб. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2012. — 283 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66265>. — Загл. с экрана.

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.

РЕСТАВРАЦИЯ ФОНОГРАММ

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Реставрация фонограмм» является выработка у студентов практических навыков по реставрации фонограмм. Задачи дисциплины (модуля) - Раскрыть учащемуся цели и задачи реставрационной деятельности, научить технологии реставрации, привить практические навыки по реставрации фонограмм, для

чего необходимо: - Дать представление о технологии реставрации фонограмм; - Познакомить с программным обеспечением для реставрации фонограмм.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-4. Способен работать со специализированным программным обеспечением в области передачи, обработки, записи звуковых сигналов, а также в реставрации фонограмм и звукоусилении	- основные термины и определения, используемые в аудиотехнике и профессиональных аудиоредакторах; - профессиональное программное обеспечение; - протоколы передачи цифровые данные в аудиотехнике.
	- осуществлять редактирование звуковых файлов с помощью профессионального программного обеспечения; - пользоваться современным программным обеспечением для выполнения многодорожечной звукозаписи и сведения фонограмм; - выполнять реставрацию фонограмм (шумоподавление, устранение нелинейных искажений) посредством современных компьютерных программ и приложений.
	- навыками работы с цифровым оборудованием; - навыками работы с программным обеспечением для звукозаписи и сведения фонограмм; - комплексом знаний по реставрации звукового материала программным способом.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 5-10 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	9	324	6	8,10
Контактная работа, в т.ч. контроль		106		
Самостоятельная работа		218		

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Цели и задачи реставрации.

Роль и значение реставрационной деятельности, с точки зрения исторической и культурной ценности.

Тема 2. Подготовка материала к реставрации. Подготовка разных носителей к реставрации путем очищения от грязи и пыли. Особенности пленки, грампластинок. Копирование носителей на цифровые носители, проблемы, возникающие при оцифровке.

Тема 3. Шумы. Виды шумов («песок», «кипение», рокот, гудение, зудение). Способы подавления шумов (компрессия, экспандирование, шумоподавители). Использование шума как маскера.

Тема 4. Импульсные помехи. Понятие импульсных помех. Причины возникновения импульсных помех. Способы удаления импульсных помех (declicker, decrasher). Виды искажений (линейные, нелинейные). Причины возникновения искажений. Способы удаления нелинейных искажений декликером. Исправление формы волны.

Тема 6. Фазовые искажения. Понятие фазовых искажений. Причины возникновения фазовых искажений.

Тема 7. Программы для реставрации (IZotope RX). IZotope RX, программа для реставрации фонограмм. Интерфейс, основные инструменты (denoiser, declicker, decrasher).

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 6 семестра студенты сдают зачет, в конце 8 и 10 семестров - экзамен. Формы текущей аттестации: устные (собеседование, обсуждение выполненных практических заданий); письменные (тесты). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (выполненные практические задания, тесты), устный ответ.

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

Основная литература

1. Медведев, Е.В. Виртуальная студия на PC: аранжировка и обработка звука [Электронный ресурс] / Е.В. Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 424 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1128>. — Загл. с экрана.
2. Заика, А.А. Цифровой звук и MP3-плееры [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 231 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/100259>. — Загл. с экрана.
3. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 7. Мультимедиа [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2007. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65927>. — Загл. с экрана.
4. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/13091>. — Загл. с экрана.
5. Казанцев, Л.М. Все о CD и DVD. Запись, копирование, меню для Видео DVD, MP3, чтение «плохих» дисков, слайдшоу на DVD, защита, перекодирование видео и аудио, караоке [Электронный ресурс] : рук. / Л.М. Казанцев, А.К. Прокди, О.В. Ульянов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2008. — 464 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/55386>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Загуменнов, А.П. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2006. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1123>. — Загл. с экрана.
2. Кинтцель, Т. Руководство программиста по работе со звуком [Электронный ресурс] : рук. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1125>. — Загл. с экрана.
3. Ковалгин, Ю.А. Аудиотехника. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2013. — 742 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/11836>. — Загл. с экрана.
4. Хофф, Ф. Устройство аудио- и видеоаппаратуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/847>. — Загл. с экрана.
6. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс] : учеб. / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>. — Загл. с экрана.

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 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.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий.

1. Цель 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 образовательных учреждений в области музыкального искусства. Для реализации поставленной цели в учебном процессе необходимо осуществить следующие педагогические задачи: подготовка творчески мыслящих преподавателей; формирование практических навыков преподавательской работы; выработка у студентов интереса к творческому поиску, обновлению форм и методов работы; изучение методики проведения урока.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;
	Уметь: — планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
	Владеть: — различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; — навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
ПКО-8. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по профильной подготовке и осуществлять оценку результатов освоения	Знать: - основные принципы педагогики по звукорежиссуре; - основные принципы формирования отечественной и зарубежной педагогики; - различные методы и приемы преподавания; - основы планирования учебного процесса.
	Уметь: - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - организовать самостоятельную работу обучающихся по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - проводить в процессе промежуточной и итоговой аттестации оценку результатов освоения дисциплин (модулей) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по профильной подготовке.
	Владеть: - методикой преподавания звукорежиссуры; - навыками воспитательной работы; - профессиональной терминологией.

дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	
ПК-4. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	<p>Знать: - основные понятия, методы и формы организации инклюзивного образования в условиях реализации Федеральных государственных стандартов; - отечественный и зарубежный опыт инклюзивного образования; - нормативно-правовые основы инклюзивного образования.</p> <p>Уметь: - разрабатывать индивидуальные программы развития и индивидуально ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающегося; - определять основные задачи развития творческих способностей обучающихся и способы их решения.</p> <p>Владеть: - навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями; - основами педагогики и психологии; - навыками адаптации образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей развития обучаемого</p>

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 9 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	9	
Контактная работа, в т.ч. контроль		6		
Самостоятельная работа		138		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные этапы организации подготовки к записи в студии.

Последовательность включения оборудования в аппаратной, грамотное обращение с оборудованием во время подготовки к записи, основы подключения электронных музыкальных инструментов, разъяснение плана работы с музыкантами.

Тема 2. Основные этапы организации подготовки к записи в условиях концерта. Коммутация. Последовательность подключения оборудования на площадке, основы отстройки портальных систем озвучания концертной площадки, грамотная коммутация рабочего оборудования.

Тема 3. Создание проекта для сессии звукозаписи с применением различных компьютерных музыкальных рабочих станций (DAW). Разновидности самых распространенных профессиональных рабочих станций (ProTools, Cubase, Piramix), основы коммутации проекта, необходимые этапы настройки перед началом работы.

Тема 4. Организация мониторинговых линий во время студийной записи. Качественная быстрая отстройка комфортного музыкального баланса для работы музыкантов во время записи.

Тема 5. Планирование преобразования акустических параметров помещения (с использованием акустических щитов). Работа со звуковой изоляцией некоторых музыкальных инструментов друг от друга во время одновременной студийной записи.

Тема 6. Подготовка микшерной консоли к сессии звукозаписи. Знание всех функций

данной микшерной консоли, возможность быстро применить необходимую функцию.
Тема 7. Составление микрофонных схем. Необходимость продумать расстановку и последовательность коммутации микрофонов перед записью.

Тема 8. Слуховой анализ складывающегося в процессе записи звукового образа. Постоянный слуховой контроль и анализ, звучащей музыки непосредственно во время записи.

Тема 9. Анализ проделанной работы, разбор ошибок. Умение сделать отчет о проделанной работе и наметить дальнейшие планы для последующей обработки.

Тема 10. Проверка подготовленных материалов отчетности стажера. Контроль и исправление микрофонных карт, готовность разъяснить выбор данного подхода к записи.

Тема 11. Консультации по возникающим вопросам. Готовность грамотно и аргументировано ответить на все вопросы, возникшие у стажера.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 9 семестров студенты сдают зачет. Студент объясняет принципы работы со стажером в области разъяснения процесса организации звукозаписи в студийных условиях. Объясняет свой подход и отвечает на вопросы педагогов.

Студент демонстрирует результаты своего стажера в области звукозаписи. Анализирует проделанную стажером работу. Выявляет плюсы и минусы и объясняет свой подход по донесению этих плюсов и минусов самому стажеру.

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

а) Основная литература

1. Малюк, А.А. Этика в сфере информационных технологий [Электронный ресурс] / А.А. Малюк, О.Ю. Полянская, И.Ю. Алексеева. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия Телеком, 2011. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/5172>. — Загл. с

экрана.

2. Эклер, Ю. Современный самоучитель работы на компьютере [Электронный ресурс] : самоучитель — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 464 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1288>. — Загл. с экрана.

3. Рассада, С.А. Учебное пособие по педагогической практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2012. — 68 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/12879>. — Загл. с экрана.

4. Семендяева, О.В. Аудиовизуальные технологии обучения [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2011. — 155 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/30026>. — Загл. с экрана.

5. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 2. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65922>. — Загл. с экрана.

б) Дополнительная литература:

1. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.

2. Шерель, А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияния на аудиторию: Очерки [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс- Традиция", 2004. — 576 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77079>. — Загл. с экрана.

3. Медведев, Е.В. Виртуальная студия на PC: аранжировка и обработка звука [Электронный ресурс] / Е.В. Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 424 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1128>. — Загл. с экрана.
4. Тодд, Д. Цифровое пиратство. Как пиратство меняет бизнес, общество и культуру [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/62430>. — Загл. с экрана.
5. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 1. Программно-аппаратное обеспечение [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65921>. — Загл. с экрана.

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.

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)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">- основные методы критического анализа;- методологию системного подхода;- содержание основных направлений философской мысли от древности до

на основе системного подхода, выработать стратегию действий	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–2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	<i>Владеть:</i> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> – психологию межличностных отношений в группах разного возраста.
	<i>Уметь:</i> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий.
	<i>Владеть:</i> – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические	<i>Знать:</i> – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;
	<i>Уметь:</i>

методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	— планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; — формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; — ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
	Владеть: — различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; — навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 8 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	8	
Контактная работа, в т.ч. контроль		14		
Самостоятельная работа		94		

4. Содержание дисциплины (модуля)

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

Также содержание дисциплины (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.

4. 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. Архитектурные музыкальные представления.

7. Специфика познавательных процессов в музыкальной деятельности.

- Ощущение как этап чувственного познания. Виды музыкальных ощущений.

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

- Музыкально-слуховые представления.

8. Психология музыкального восприятия.

- Проблемы музыкального восприятия в зарубежных и отечественных психологических исследованиях.

- Типы музыкального восприятия. Осмысление интерпретаторских идей.

- Адекватность восприятия музыки. Закономерности восприятия интонации.

- Пространственные компоненты в восприятии музыки.

9. Музыкальное мышление.

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

- Творческое мышление.

- Способы активизации мышления.

- Специфика музыкального мышления.

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

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

- Специфика развития музыкального мышления.

10. Музыкальная память.

- Различные подходы к раскрытию механизмов памяти.

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

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

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

11. Роль эмоций в музыкальной деятельности.

- Психологические механизмы музыкального переживания.

- Влияние музыки на эмоциональную сферу человека.

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

12. Методы овладения оптимальным концертным состоянием.

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

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

- Психомоторика. Музыкально-исполнительские проблемы, мышечные зажимы.

13. Музыкальная педагогика как наука и искусство.

- История становления и развития музыкальной педагогики как научной дисциплины (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:

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

Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях.

Формы итогового контроля: контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 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.

ПОСТПРОДАКШН

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Постпродакшн» является выработка у студентов теоретических знаний о постпродакшене, а также разбор технологий, используемых в финальных этапах аудиопроизводства. **Задачи** дисциплины (модуля): Выработка у студентов практических навыков в работе, связанной с различными стадиями аудиопроизводства; Дать общие теоретические знания в области: стилистики аудиопроизводства, создание цельного художественного образа посредством технологий постпродакшена.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-11. Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального	Знать: - признаки объектов авторского права; - основы государственной культурной политики Российской

искусства	Федерации
	Уметь: - организовать просветительские мероприятия (концерты, сессии звукозаписи) - осуществлять консультирование творческих проектов в области вопросов звукорежиссуры; - соблюдать авторские права в своей профессиональной деятельности, предоставлять необходимые сведения и документацию в органы защиты авторских прав.
	Владеть: - нормами законодательства в области авторского права

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 7-10 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	8	10
Контактная работа, в т.ч. контроль		54		
Самостоятельная работа		54		

Содержание дисциплины (модуля).

Введение. Предметом изучения является создание звукового пласта кино и телевидения, особенностей звука в этих областях и стилистических принципах звука в кино и телевидении. Основная часть курса предполагает изложение теоретического материала и практическое использование полученных знаний для закрепления пройденного.

Тема 1. Постпродакшн – определение. Определение понятия. История возникновения. Использование понятия. Ключевые имена.

Тема 2. Подготовка фонограммы к эфиру. Технические требования. Разбор современных технических требований, предъявляемых к фонограммам.

Тема 3. Система объективного контроля громкости. Знакомство со шкалой LUFS, описание протокола EBU R128.

Тема 4. Межплатформенные форматы, средства обмена данными между различными монтажными станциями. Знакомство с форматами OMF и AAF

Тема 5. Сведение простых радио- и телепрограмм. Сведение программ, состоящих из двух аудиодорожек - музыкальной и голосовой

Тема 6. Сведение сложных теле- и радио- программ. Сведение программ, состоящих из нескольких музыкальных и шумовых дорожек, дикторского текста и текста записанного вне подготовленного студийного помещения.

Тема 7. Основы реставрации звуковых фонограмм. Знакомство с современными средствами устранения нежелательных шумов из звуковой фонограммы.

Тема 8. Монтаж и сведение музыкального видео. Нелинейный монтаж звука под готовое изображение, сведение музыкальных произведений с учетом имеющегося видеоизображения

Тема 9. Музыкальное оформление программ и фильмов. Работа с музыкальными библиотеками. Подбор, расстановка и монтаж музыкальных произведений под видеоряд. Создание музыкальных справок.

Тема 10. Сведение сложных видео- и кино- роликов. Сведение трейлеров кинофильмов, сведение рекламных роликов.

Тема 11. Работа со звуком, записанным на съемочной площадке для игрового кино. Чистка и сведение диалогов и синхронных шумов, записанных для художественного фильма.

Тема 12. Работа над шумовым оформлением кинофильма. Раскладках фоновых и синхронных шумов из шумовых библиотек, самостоятельная запись синхронных шумов под видеоизображение.

Тема 13. Сведение игрового кино. Сведение программ, состоящих из нескольких музыкальных и шумовых дорожек, дикторского текста и текста записанного вне подготовленного студийного помещения.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 8 семестра студенты сдают зачет, в конце 10 - экзамен. Формы текущей аттестации: устные (собеседование, обсуждение выполненных практических заданий, доклады); письменные (устные опросы, тесты). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (выполненные практические задания, доклады, тесты), устный ответ.

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

1. Малюк, А.А. Этика в сфере информационных технологий [Электронный ресурс] / А.А. Малюк, О.Ю. Полянская, И.Ю. Алексеева. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/5172>. — Загл. с экрана.

2. Ключи к эфиру: В 2 кн. Кн. 2. Основы мастерства: Опыт, практические советы [Электронный ресурс] / Л.Д. Азарх [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2007. — 270 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/68850>. — Загл. с экрана.

3. Крапивенко, А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 274 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70759>. — Загл. с экрана.

4. Чернышов, А.В. Медиамузыка на телевидении: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2009. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/96186>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Кинтцель, Т. Руководство программиста по работе со звуком [Электронный ресурс] : рук. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1125>. — Загл. с экрана.

2. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/13091>. — Загл. с экрана.

3. Попов, О.Б. Цифровая обработка сигналов в трактах звукового вещания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Б. Попов, С.Г. Рихтер. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2015. — 342 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94646>. — Загл. с экрана

4. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е. Лохина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1930>. — Загл. с экрана.

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.

МАССОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Разработчик – Маклыгин Александр Львович, заведующий кафедрой теории музыки и композиции, доктор искусствоведения, профессор.

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является изучение важнейшего пласта мировой музыкальной культуры 20-21 века – ее массовых форм в контексте социально-политических, общественно-психологических, художественных и стилевых детерминант. С этой целью поставлены задачи курса: определить место и роль массовой музыкальной культуры (ММК) в истории развития музыкального искусства; показать историческую обусловленность возникновения ММК; выявить связь массовой культуры с другими социальными явлениями в культуре XX в.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) «Массовая музыкальная культура» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

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	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 7-го семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	7	
Контактная работа, в т.ч. контроль		10		
Самостоятельная работа		98		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема I

Понятие «массовая культура» и границы его применения. «Элитарная» культура как антипод «массовой». Взаимообусловленность возникновения противопоставления «элитарного» и «массового» в индустриальном обществе. Исторические границы, в которых такого рода противопоставление приемлемо.

Тема II

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

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

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

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

Тема III

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

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

Тема IV

Основные вехи становления ММК. Джаз как феномен индустриального общества. Проникновение форм бытования искусства, характерных для США, на европейский континент. Возникновение новых форм ММК во второй половине XX в. Интернационализация и глобальный характер форм бытования явлений ММК в современном мире.

Тема V

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

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

5. Формы контроля

5.1. Формы текущего контроля по дисциплине :

- устные (собеседование)
- письменные (тесты по заданной теме).

5.2. Формы итогового контроля – **зачет в конце 7 семестра**, 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. Кузнецов А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз. - Издательство "Лань", "Планета музыки", 2012 - 48 с. . [Электронный ресурс]// Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101618?category_pk=2615#book_name
2. Верменич Ю. Т. Джаз. История. Стили. Мастера. - Издательство "Лань", "Планета музыки" - 608 с. . [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2052?category_pk=2615#book_name
3. Сыров В.Н. Стилиевые метаморфозы рока. - Издательство "Лань", "Планета музыки", 2017 . - 296 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94660?category_pk=2615#book_name
4. Цукер А.М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг. - Издательство "Лань", "Планета музыки", 2018 - 256с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103887?category_pk=2615#book_name

Дополнительная литература

1. Кром А.Е. Американская музыка XX века: Учебно-методическое пособие по курсы «Современная музыка». – Н.Новгород: Изд-во ННГК им.Глинки. – 52 с. – [Электронный ресурс]// Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/108408/#2>
2. Андрущенко Е.Ю. Творчество Э. Ллойда-Уэббера в контексте музыкальной культуры второй половины XX века. – Ростов-на Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. – 84 с. [Электронный ресурс]// Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66253?category_pk=2612#book_name

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 МЕДИА – (КИНО) МУЗЫКИ

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий.

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целями дисциплины (модуля) «Основы медиа – (кино) музыки» являются: обзор особенностей звучания музыки в кино и медиапотоках (интернет вещание); знакомство с основными этапами истории киномузыки их особенностями; теоретические знания и практика в области звукозаписи музыки для кино. Задачи дисциплины (модуля) – формирование навыков звукозаписи музыки с учетом специфики её использования в киноиндустрии, а также работы со звуком в интернет вещании и прочих медиа потоках.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-2. Способен использовать в работе различные технологии создания звукового образа и современные приемы звукозаписи	Знать: - этапы исторического развития звукозаписи; - традиции звукозаписи различных музыкальных составов; - эталонные образцы звучания различных музыкальных стилей и жанров, а также музыкальных составов; - современные технологии в сфере звукозаписи и звукоусиления.
	Уметь: - использовать многоканальный способ звукозаписи; - применять в процессе звукозаписи принцип наложения; - осуществлять стереозапись музыкального исполнения.
	Владеть: - знаниями по истории возникновения и развития звукозаписи; - навыками создания звукового образа традиционными выразительными средствами; - навыками работы с современными приемами звукозаписи.
ПК-11. Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства	Знать: - признаки объектов авторского права; - основы государственной культурной политики Российской Федерации
	Уметь: - организовать просветительские мероприятия (концерты, сессии звукозаписи) - осуществлять консультирование творческих проектов в области вопросов звукорежиссуры; - соблюдать авторские права в своей профессиональной деятельности, предоставлять необходимые сведения и документацию в органы защиты авторских прав.
	Владеть: - нормами законодательства в области авторского права

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 5-6 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	6	
Контактная работа, в т.ч. контроль		16		
Самостоятельная работа		92		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1 История киноиндустрии

Основные этапы развития киноиндустрии. Основные имена, сыгравшие ключевую роль в развитии отрасли

Тема 2 История музыки в киноиндустрии

Основные этапы развития музыкального пласта в киноиндустрии. Ключевые имена композиторов, писавших для кино.

Тема 3 Основные этапы развития киномузыки

Принципы изменений качественных характеристик- технических и музыкальных в киномузыке

Тема 4 Стилистика звукозаписи в области киноиндустрии

Основные направления музыкальной культуры, используемые в киномузыке, стилистические особенности в подходах к процессу звукозаписи музыки для кино

Тема 5. Технические особенности в организации и реализации проектов для киноиндустрии

Технологии, используемые в области звукозаписи музыки для кино.

Основные отличия работы звукорежиссера в области звукозаписи для киноиндустрии от классического подхода в этой области. Этапы реализации проекта звукозаписи музыки для кино.

Тема 6. Особенности организации звука в системах интернет вещания

Принципы и отличительные черты в области медиа вещания. Динамический диапазон интернет вещания. Технический тракт и используемый в различных медиа-потоках. Практическая часть курса предполагает создание небольших примеров звукозаписи согласно требованиям представляемым кинопроизводством

Тема 7. Технические стандарты

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце 6 семестра студенты сдают зачет. Формы текущей аттестации: устные (собеседование, обсуждение выполненных практических заданий, доклады); письменные (устные опросы, тесты). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: сдача промежуточных работ (выполненные практические задания, доклады, тесты), устный ответ.

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

Основная литература

1. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 150 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/46045>. — Загл. с экрана.
2. Брайс, Р. Руководство по цифровому телевидению [Электронный ресурс] : рук. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/865>. — Загл. с экрана.
3. Ключи к эфиру: В 2 кн. Кн. 2. Основы мастерства: Опыт, практические советы [Электронный ресурс] / Л.Д. Азарх [и др.]. — Электрон. дан. Москва : Аспект Пресс, 2007. — 270 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/68850>. — Загл. с экрана.
4. Крапивенко, А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство «Лаборатория знаний», 2015. — 274 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70759>. — Загл. с экрана.
5. Чернышов, А.В. Медиамузыка на телевидении: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2009. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/96186>. — Загл. с экрана.
6. Голядкин, Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения: Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2016. — 191 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97221>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Крылова, А.В. Музыка в культуре повседневности [Электронный ресурс] : сб. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. 167 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66262>. — Загл. с экрана.
2. Шерель, А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияния на аудиторию: Очерки [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Прогресс-Традиция, 2004. — 576 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77079>. — Загл. с экрана.

3. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 7. Мультимедиа [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2007. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65927>. — Загл. с экрана.
4. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 3. Сетевые информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65923>. — Загл. с экрана.

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. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) 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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
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;
	<i>Владеть:</i> - навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; - методами правовой защиты информации.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1-2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	2	
Контактная работа, в т.ч.		10		

контроль				
Самостоятельная работа		62		

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: «тузаурус». Статистика символов в тексте. Переключение окон клавишами Alt+Tab, Shift+Tab.

Тема 3. Форматирование текста.

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

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

Тема 4. Требования к оформлению текста.

Настройка стандартных параметров «поля», «шрифт», «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 отражается в документе) и «Вставить и связать» (метод, объединяющий оба варианта). Различия между графическими форматами: BMP, TIFF, JPEG, GIF, PNG. Способ извлечения рисунка из документа Word посредством сохранения документа как веб-страницы.

Работа с рисунком: изменение цветового формата, стили рисунка, обтекание рисунка текстом, изменение размера рисунка, восстановление полного отображения рисунка в тексте. Вставка и редактирование фигурного текста WordArt, форматирование объекта WordArt.

Тема 9. Работа с гиперссылками.

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

Тема 10. Создание оглавления средствами Microsoft Office Word.

Оглавление как создание списков всех заголовков. Создание оглавления при помощи применяемых стилей заголовков. Редактирование и форматирование выбранного стиля. Применения выделения фрагментов текста в качестве заголовков. Работа с

автособираемым оглавлением и использование шаблоном оглавления как завершающий этап работы.

Тема 11. Работа с макросами.

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

Тема 12. Работа с Power Point.

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

Тема 13. Работа с презентацией Prezi

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

Тема 14. Работа с Adobe Photoshop

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущего контроля по дисциплине «Современные информационные технологии»:

- устные (собеседование)
 - письменные (форматирование текста в документе, выполнение заданий).
- Зачет сдается в форме ответов на вопросы.

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

Основная литература

1. Андерсен А.В., Овсянкина Г.П., Шитикова Р.Г. Современные музыкально-компьютерные технологии https://e.lanbook.com/book/99793?category_pk=2614#book_name
2. Голованов Д.В., Кунгуров А.В. Компьютерная нотная графика https://e.lanbook.com/book/99789?category_pk=2614#book_name

Дополнительная литература

1. Одиноква И.Н. - Акустические принципы дифференциации консонанса и диссонанса как одна из стержневых линий в учебной дисциплине «основы музыкально-теоретических знаний» // Вестник кафедры ЮНЕСКО Музыкальное искусство и образование - 2016г. №3 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/369233/#1>
2. Панкевич Р. В. - Инновационные методы применения информационных технологий в музыкальном образовании // Педагогическое образование в России - 2015г. №7. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/255679/#1>
3. Пашнина И. И., Полюшкин В. Г. - Базы данных метаданных по музыке: проблемы создания и использования в учебном процессе // Культурная жизнь Юга России - 2015г.

№1 [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/183124/#1>

4. Примаков П.П. Методические рекомендации по работе с нотным редактором Finale
<https://e.lanbook.com/search?query=нотный+редактор+Finale&findInFound=0&findInFoundQuery=Finale>

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.

ЭСТЕТИКА

Разработчик: Серегина Надежда Михайловна, зав. кафедрой музыкально-прикладных технологий, кандидат философских наук

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) 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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">- 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> <ul style="list-style-type: none">- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;- осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;- производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;- 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> <ul style="list-style-type: none">- 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 анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">- различные исторические типы культур;- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

взаимодействия	<i>Уметь:</i>
	<i>Владеть:</i>
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>
	<i>Уметь:</i>
	<i>Владеть:</i>

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение 7 семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144		7
Контактная работа, в т.ч. контроль		46		
Самостоятельная работа		98		

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, 7 семестр)

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

Основная литература

1. Аничков, Е.В. Эстетика [Электронный ресурс] / Е.В. Аничков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 51 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/95901>
2. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2008. — 688 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77142>.
3. Бычков В.В. Эстетика. [Электронный ресурс]: Учебник для вузов. М., 2020. Режим доступа:<https://e.lanbook.com/book/132987>

Дополнительная литература

1. Беспалова И.В. Основы эстетики [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород, 2020. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/152835>
2. Кульбижеков, В. Н. Эстетика : учебное пособие / В. Н. Кульбижеков. — Красноярск : СФУ, 2018. — 192 с. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/157633> (дата обращения: 05.02.2021). — Режим доступа:<https://e.lanbook.com/book/157633>

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.arhit.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
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. Цель и задачи дисциплины (модуля)

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)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современные средства информационно-коммуникационных технологий; - языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; - понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; - выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; - вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; - составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/ Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; - вести запись основных мыслей и фактов (из аудио-текстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; - поддерживать контакты при помощи электронной почты.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; - грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов), ведется в течение первого и второго семестров, включает в себя

аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	2	
Контактная работа, в т.ч. контроль		6		
Самостоятельная работа		102		

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 итогового 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)

Основная литература

1. Борисова, Е. Н. Профессиональное общение музыкантов. Диалог : учебно-методическое пособие / Е. Н. Борисова, Т. В. Глазкова. — Москва : Согласие, 2015. — 80 с. — ISBN 978-5-906709-09-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/75592>.
2. Новикова, Т. А. Русский язык и культура речи : учебник / Т. А. Новикова. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 166 с. — ISBN 978-5-9765-4088-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/114635>.

Дополнительная литературы

1. Егорова, О. Г. Русский язык и культура речи : учебное пособие / О. Г. Егорова, Л. Г. Сульдина. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-8158-2085-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/142730>
2. Саньярова, Н. С. Русский язык и культура речи: практикум : учебное пособие / Н. С. Саньярова, М. Н. Крылова. — Москва : ФЛИНТА, 2020. — 310 с. — ISBN 978-5-9765-4469-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/146939>.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

gramota.ru/slovari/types/17_24

stylistics.academic.ru/16

<http://www.gramota.ru/> – справочно-информационный портал

<http://www.gramma.ru/> – культура письменной речи

<http://www.rusgram.narod.ru/> – Проект Института Русского Языка им. В.В.Виноградова РАН. Электронный учебник по фонетике, морфемике, синтаксису русского языка

<http://www.morfologija.ru/> – электронная версия Грамматического словаря русского языка А.А. Зализняка

<http://www.slovari.ru/> – словари по различным разделам языкознания

<http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vasmer> – Этимологический словарь русского языка М. Фасмера

<http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh> – Историко-этимологический словарь современного русского языка П.Я. Черных

<http://1001.ru/books/speak/> – «Учимся говорить публично». Авторский курс В. Шахиджаняна.

<http://www.orator.ru/P.Soper/predislovie.html> – Поль Л. Сопер. Основы искусства речи

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).

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

Разработчик: Серегина Надежда Михайловна, зав. кафедрой музыкально-прикладных технологий, кандидат философских наук

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) 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)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
-------------	-----------------------------------

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<i>Уметь:</i> - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	<i>Владеть:</i> - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144		1
Контактная работа, в т.ч. контроль		56		
Самостоятельная работа		88		

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 венеры», 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 (менишповая 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: экзамен (2-й семестр) в форме ответов на вопросы.

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

Список основной литературы:

1. Кирьянова, Н. В. История мировой литературы и искусства : учебное пособие / Н. В. Кирьянова. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 470 с. — ISBN 978-5-89349-717-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/122623>.
2. История искусств : учебное пособие / составитель Л. А. Кинёва. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 136 с. — ISBN 978-5-9765-3878-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119059>.
3. Амиржанова, А. Ш. История искусств. Основные закономерности развития искусства Древнего мира и эпохи Средневековья : учебное пособие / А. Ш. Амиржанова. — Омск : ОмГТУ, 2017. — 192 с. — ISBN 978-5-8149-2549-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149053> (дата обращения: 06.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

4. Винкельман, И. И. История искусства древности / И. И. Винкельман. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 788 с. — ISBN 978-5-507-37931-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/46382>.
5. Гнедич, П. П. История искусства с древнейших времен / П. П. Гнедич. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 500 с. — ISBN 978-5-507-31032-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/32036>.
6. Гнедич, П. П. История искусств : в 3 томах / П. П. Гнедич. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Том 1 : От древности до эпохи Возрождения — 2013. — 321 с. — ISBN 978-5-507-31030-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/32034>.
7. Гнедич, П. П. История искусств. Зодчество, живопись, ваяние : в 3 томах / П. П. Гнедич. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Том 3 : От Эпохи Возрождения до наших дней — 2013. — 870 с. — ISBN 978-5-507-31130-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/32133>.
8. Гнедич, П. П. История искусств. Зодчество, живопись, ваяние : в 3 томах / П. П. Гнедич. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Том 2 : Эпоха Возрождения — 2013. — 691 с. — ISBN 978-5-507-31031-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/32035>.

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://iskusstv.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](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
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.

ИСТОРИЯ ТАТАРСКОЙ МУЗЫКИ

Разработчик – Сайдашева Земфира Нурмухаметовна, профессор кафедры татарской музыки и этномузыкологии, доктор искусствоведения.

1. Цель 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)

Изучение дисциплины (модуля) «История татарской музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<i>Уметь:</i> - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	<i>Владеть:</i> - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 8-го семестра обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	4	
Контактная работа, в т.ч. контроль		6		
Самостоятельная работа		102		

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 музыкознания. Попытки теоретического осмысления развития профессиональной музыки. Роль С.Габяши как основоположника татарского музыкознания.

Тема 2. Султан Хасанович Габяши (1891 – 1942)

Краткая биография. Первые выступления в качестве пианиста. Первые сочинительские опыты. Театрально-музыкальное творчество. Преподавательская деятельность. Просветительская и фольклористическая деятельность. Габяши о татарской музыке и музыкантах. Уфимский период деятельности. Публикация учебных пособий на башкирском языке, сборника башкирских народных песен.

Тема 3. Салих Замалетдинович Сайдашев (1900 – 1954)

Основные вехи жизни и творчества. Учеба в Казанском музыкальном училище по классу фортепиано О. Родзевича. Деятельность как пианиста и руководителя инструментальных ансамблей. Начало композиторской деятельности в Татарском драматическом театре в качестве заведующего музыкальной частью и дирижёра. Музыкальное оформление многих спектаклей и создание первых образцов жанра «музыкальная драма».

Характеристика музыкального стиля музыки Сайдашева. Яркая национальность, высокое художественное мастерство. Жанровые и интонационные истоки. Принципы музыкально-тематического развития. Роль мелодики в тематическом развитии музыки как основы обобщенного выражения творческой мысли.

Музыкальная драма Сайдашева «Зэнгәр шәл» (по пьесе К.Тинчурина). Драматургия произведения. Органичный синтез особенностей народной татарской песенности с европейскими классическими традициями. Использование оперных вокальных форм.

Музыкальная драма «Наемщик» (по пьесе Т.Гиззата). Музыкальные характеристики главных действующих лиц. Роль оркестровых номеров, хоров. Основные образные сферы драмы. Причины огромной популярности данного произведения.

Полное лишение творческих замыслов композитора со второй половины 30-х годов в связи с ориентацией правительства республики только на развитие оперного жанра. Вынужденное ограничение творчества музыкальным оформлением спектаклей и сочинением песен.

Тема 4. Фарид Загидуллович Яруллин (1914 – 1943)

Творческий путь композитора. Раннее приобщение к музыке, благодаря отцу – пианисту З.Яруллину. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе виолончели Р. Л. Полякова и в классе специального фортепиано у М. А. Пятницкой. Активное участие композитора в созидании музыкальной культуры республики. Учёба в Москве на рабфаке при Московской консерватории в классе композиции Б. Шехтера, затем продолжает занятия у Г. И. Литинского в открывшейся Татарской оперной студии. Первые композиторские опыты. Работа с 1937 г. по июль 1941 г. над балетом «Шурале». Уход на фронт. Гибель композитора 17 октября 1943 г.

Новаторский стиль мелодики и гармонического языка его песен. Жанровые истоки. Сюжет балета «Шурале». Принцип музыкальной драматургии. Контрастное противопоставление двух противоборствующих сил. Подлинная симфоничность музыкального развития.

Часть III. Татарская музыка в период «зрелого» социализма (1945 – 1970)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Бытование песен, пропаганда музыки, открытие телестудии, проведение конкурсов, фестивалей). Открытие Казанской гос. консерватории. Функционирование факультетов. Формирование кадров профессиональных исполнителей (певцов, музыкантов). Характеристика музыкального быта. Продолжение творчества предыдущих композиторов (кроме погибшего Ф.Яруллина). Новые имена – А.Ключарев, Р.Яхин, Э.Бакиров, И.Шамсутдинов, А.Валиуллин, Х.Валиуллин, М.Яруллин. Краткая характеристика творчества композиторов. Освоение новых жанров в татарской музыке (инструментальный концерт, симфония). Развитие научной мысли по татарской музыке.

Тема 2. Мансур Ахметович Музафаров (1902 – 1966)

Творческий и жизненный путь. Учеба на этнографическом отделении Московской консерватории (1931) по классу композиции у А. Александрова. Затем в 1934-1938 гг. в Татарской оперной студии при Московской консерватории.

Работа над операми «Галиябану» и «Зульхабира». Несовершенство первых произведений по причине сложности освоения данного жанра.

Программные симфонические поэмы, посвященные выдающимся сынам татарского народа Г. Тукаю и М. Вахитову. Создание М. Музафаровым первого в истории татарской музыки произведения в жанре скрипичного концерта. Ясность и цельность драматургии его симфонических произведений. Вокальная музыка в творчестве М. Музафарова. Разнообразие тематики его песен. Новизна интонационного строя, гармонического языка. Произведения для детей. Прочное место их в учебном репертуаре музыкальных школ.

М. Музафаров – как автор фольклорного сборника. Обработки народных песен для различных составов.

Тема 3. Джаудат Харисович Файзи (1910 – 1973)

Основные вехи творческого пути. Первые музыкальные впечатления. Учеба на юридическом факультете Казанского университета. Увлечение литературным и музыкальным творчеством. Первые песни, сочиненные Файзи. Долгая жизнь песни «Урман кызы». Первые уроки музыки у композитора В.И.Виноградова. Работа заведующим учебной частью в Татарской оперной студии при Московской консерватории (1934 – 1938). Занятия по композиции у Б. С. Шехтера и у Г. И. Литинского. Песни этого периода. Их самобытность и популярность.

Работа после возвращения в Казань музыкальным редактором радиокомитета, а затем заведующим музыкальной частью Татарского академического театра им. Г. Камала. Работа композитора в области музыкального оформления спектаклей. Музыка к комедии «Хука Нҗсретдин» Н. Исанбета (1941). Музыкальная комедия «Башмагым» (Башмачки) – как первый образец подобного жанра в татарской музыке (1942). Музыкальная драматургия. Сатирические и лирические образы. Огромная популярность произведения, привлекающая внимание многих музыкальных театров страны.

Послевоенное творчество композитора. Создание песен, прочно вошедших в репертуар татарских певцов. Тематика, характеристика музыкального стиля. Использование жанра баллады, циклические формы.

Опера «Неотосланные письма» по повести А. Кутуя – как интересный опыт создания первой татарской лирической оперы на современную тему (1960). Фольклористическая деятельность композитора. Сборник современных народных песен «Халык кҗнҗһрлҗре» (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 стилового и образного диапазона. Концертная деятельность Яхина как пианиста.

Тема 4. Алмаз Закирович Монасыпов (1925 – 2008)

Жизненный и творческий путь. Учеба в Казанской государственной консерватории по классу виолончели А. В. Броуна (1950), композиции А. С. Лемана (1956).

А. А. Монасыпов – как композитор-симфонист. Жанровая и художественная образность его симфонических произведений. Вторая симфония «Мусса Джалиль». Тематизм, программный замысел. Вокально-симфоническая поэма «В ритмах Тукая». Сплетение разных истоков. Нетрадиционный инструментальный состав.

Характерные особенности его музыки. Введение в традиционную интонационную сферу татарской музыки интонаций и ритмов мусульманского «книжного» интонирования, музыки мусульманского Востока, семантики европейских жанров (баркарола, пассакалия и сицилиана в Третьей симфонии, траурный марш в симфонии «Муса Джалиль»), интонационной и гармонической сферы джаза.

Вокальное творчество А.Монасыпова. Сочетание в нем импровизационного начала, идущего от восточного мышления и от свободы джаза с декламационностью и распевностью.

Тема 5. Фасиль Ахметович Ахметов (1935 - 1998)

Жизненный путь. Учёба в Казанском училище по классу баяна (1952 – 1957). Первые опыты в области композиции (инструментальные пьесы, песни). Годы учебы в Казанской консерватории (1957-1962) в классе А. С. Лемана (композиция). Первый успех и признание, благодаря Первому струнному квартету (1962), высоко оцененный Д. Шостаковичем.

Разнообразие творческих решений: от шуточно-комедийных в песенном творчестве и в музыке к театральным спектаклям до возвышенно-драматических образов его симфонических произведений.

Песенное творчество композитора. Широкая популярность. Разнообразие тематики. Характеристика музыкального стиля.

Поворот с 1970-х годов к жанрам симфонической музыки. Симфоническая поэма «Памяти 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 «Сайдаштан». Многогранность образного мира сочинений Р. Еникеева. Яркая национальная самобытность творчества Р. Еникеева.

Часть V. Татарская музыка в постсоветский период (с 1990 гг.)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Произошедшие изменения и отражение их в развитии татарской музыки и особенно музыкознания. Активное развитие этномузыкологии. Характеристика музыкального быта. Развитие эстрадной и бытовой песни. Отход от профессионализма в песенном творчестве: господство любительства и дилетантизма в песенном творчестве. Деятельность СК РТ во главе с Р.Ф.Калимуллиним. Организация и проведение международных фестивалей «Европа-Азия». Его значение в развитии музыкальной культуры РТ. Выход татарской музыки на широкую международную орбиту звучания. Членство СК РТ в Международной ассоциации современной музыки (АСМ). Творческий подъем в области камерно-инструментальной музыки. Причины этого. Активная деятельность в этой области Р.Калимуллина. Усиление творчества в области симфонической музыки на рубеже XX и XXI веков. Новаторские произведения в этой области в творчестве Ш.Шарифуллина, Ш.Тимербулатова, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой, М.Шамсутдиновой. Новые произведения Р.Ахияровой и Л.Любовского в области музыкально-сценических жанров. Гармоничное и умелое сочетание авангардного опыта Запада с содержательным смыслом татарских музыкальных традиций. Положительные примеры подобного синтеза в некоторых произведениях Ш.Шарифуллина, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой и особенно в творчестве молодых композиторов Р.Салимова, Э.Галимовой, Э.Низамова, З.Рауповой.

Тема 2. Шамиль Камильевич Шарифуллин (1949 – 2007)

Учеба в Казанском музыкальном училище, Казанской гос. консерватории в классе композиции А.Монасыпова и А.Луппова и а ассистентуре-стажировке Московской

консерватории (класс Т.Хренникова). Активная фольклористическая деятельность композитора. Хоровые концерты Ш.Шарифуллина. Присуждение Государственной премии им.Г.Тукая за эти произведения. Новаторские произведения в области симфонической музыки («Диалоги сфер», «Джиен»). «Восточные» мотивы в балете «Юсуф и Зулейха». Преподавательская деятельность композитора.

Тема 3. Шамиль Харисович Тимербулатов (1950 – 2013)

Годы учебы в Казанском музыкальном училище, консерватории в классе композиции А.Б.Луппова. Огромная популярность его дипломного произведения «Концерта для баяна». Активная деятельность на рубеже веков в области монументальных симфонических произведений. Основная тематика его симфоний-ораторий «Надежда», «Женский лик Победы», «Огненная память». Тяготение в этой области к синтезу симфонического и вокального искусства. Отражение в его музыке объективных образов, народно-национальной почвенности. Яркая, жизнеутверждающая восторженность музыки его фортепианных концертов Первого «Моя Казань» и Второго, а также Концерта для скрипки с оркестром.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История татарской музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В 8 семестре 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. Творческое наследие Назиба Жиганова в контексте современной культуры: Материалы научно-практ. конференции с международным участием (Казань, 7 октября 2013 года). Жигановские чтения -2013 / Казанская консерватория ; общ. ред. В. Р. Дулат-Алеев; сост. Л. А. Яковлева. - Казань, 2015. - 152с.
2. Салих Сәйдәшев: фәнни-популяр жыйынтык / сост.: Р. Ахмеров, Р. Миннуллина; муз. ред. Ш. Х. Монасыпов. - Казань: Жыен, 2017. - 687с.: фот. - (Шәхесләребез = Знаменитые личности). - На тат. и рус. яз.
3. Сайдашева З. Очерки по татарской музыке / З. Сайдашева; Союз композиторов Республики Татарстан, Казанская консерватория. - Казань: Халкыбыз мирасы, 2015. - 260с. - на рус. и тат. яз.
4. Музыка как национальный мир искусства: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23-25 апреля 2015 года) / Казанская консерватория; сост., отв. ред. Е. Порфирьева. - Казань: [б. и.], 2015. - 452с.
5. Хасанова А. Ритмический строй музыки С.Сайдашева / А. Хасанова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 340с.

Дополнительная литература

6. 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.
7. 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.

8. Валиахметова, А.Н. Музыкальная культура в Татарстане (середина XIX - первая четверть XX века): учебное пособие для вузов по спец. 050601. 65 (030700) (ДПП.Р.ОО - национально-региональный (вузовский) компонент) / А. Н. Валиахметова. - 2-е изд., доп. - Казань: Изд. ТГГПУ, 2009. - 232 с.: фот.
9. Век Салиха Сайдашева. Казань, 2000.
10. Дулат-Алеев В.Р. Татарская музыкальная литература. Казань, 2007.
11. Звуковое пространство композиторов Татарстана: Очерки. Интервью. Воспоминания / Союз композиторов Республики Татарстан; сост.: Р. Г. Усеинова, М. П. Файзулаева. - Казань: Музыка России, 2014. - 296 с. - (К 75-летию Союза композиторов Республики Татарстан).
12. 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).
13. Из истории музыкальной культуры и образования в Казани: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Г. Кантор; Казанск. гос. консерватория. Казань, 1994.
14. Ислам и музыка: работы татарских богословов Х.Г. Габаши, Р. Фахретдин, Г. Баруди, Х. Кильдебаки / сост., пер., авт. предисл. Г. Сайфуллина. - Казань: Тат. кн. изд-во, 2015. - 383 с. - (Антология татарской богословской мысли).
15. Кантор Г. Музыкальный театр в Казани XIX – начала XX века. Казань, 1997.
16. Касаткина Г. Современная тема в оперном творчестве Н.Жиганова // Музыка и современность: Сб. ст. Вып. 9 / Сост. И ред. Д. Фришман. М., 1975. С. 95-131.
17. Композиторы Татарстана. Казань, 2009..
18. Луппов А.Б. Долгий путь к Музыке / А. Б. Луппов; авт. предисл. Л. А. Федотова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2016. - 86с.: фот.
19. Любовский Л. Жизнь - симфония / Л. Любовский. - СПб: Композитор, 2015. - 204с.
20. Назиб Жиганов. Контексты творчества. Казань, 2001.
21. Рустем Яхин. Стиль творчества. Казань, 2002.

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 НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Разработчик – В.И. Яковлев, зав. кафедрой теории и истории исполнительского искусства и музыкальной педагогики, доктор исторических наук, профессор.

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – формирование навыков учебно-исследовательской деятельности, способствующей воспитанию музыканта с профессиональным комплексом знаний о специфике и методах музыкальной науки. Задачи: овладение теоретическими знаниями в методологической сфере - как феномена и как основы для успешного выполнения научно-исследовательской деятельности, для написания выпускной квалификационной работы по актуальным направлениям музыковедения и смежных наук; ознакомление с методологическими основаниями и требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, к их содержанию, структуре, подходам, методам, способам, технологиям, композиционному, языковому и графическому оформлению; формирование базовых методологических знаний, позволяющих корректно выстраивать и осуществлять научно-исследовательскую деятельность в различных сферах музыкальной науки, искусства и музыкальной педагогики.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
<p>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; - периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; - осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; - 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;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
<p>УК–6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>— основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;</p> <p>— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;</p> <p>— подвергать критическому анализу проделанную работу;</p> <p>— находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>— навыками выявления стимулов для саморазвития;</p> <p>— навыками определения реалистических целей профессионального роста.</p>
<p>ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p><i>Знать:</i> — основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; — основные методологические подходы к историческим и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления теоретическим исследованиям;</p>
	<p><i>Уметь:</i> — планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; — применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;</p>
	<p><i>Владеть:</i> — навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.</p>

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

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

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

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Методология как объект научной рефлексии

Тема 1. Методология как научный феномен.

1.1 Основные подходы к пониманию методологии

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

Научная теория и методология в контексте их взаимодействия

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

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

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

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

2.1 Наука как феномен.

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

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

Особенности эмпирического и теоретического исследования. Эмпирические и теоретические методы и способы познания, их взаимодействие в процессе научного исследования. Коррекция хода исследования из-за вновь открывающихся эмпирических фактов и теоретических положений как методологический принцип исследования и научная необходимость. Использование результатов метатеоретических исследований в процессе собственного исследования (при выборе методологического подхода к

исследованию, при формировании собственной научной позиции, при выявлении степени валидности оснований исследования и т.д.).

Тема 3. Методологический подход

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

Тема 4. Метод как методологическая категория

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

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

Тема 5. Научные способы получения знания

5.1 Категории *метод, способ, средство*.

Сущность понятий *Метод, способ, средство* и их отличия. Многосложность понимания метода как феномена. Зависимость понимания метода от уровня его применения. Так, на научно-теоретическом уровне в педагогике метод может рассматриваться как формальная категория педагогической науки, как феномен, содержанием которого является система принципов, реализующихся в определенных педагогических действиях, связанных с достижением конкретного педагогического результата (М. И. Махмутов). Понимание метода как действия или группы действий, приводящих к определенному результату. Способ как особая модель организации условий, процессов, действий и средств, обеспечивающих выполнение цели. Способ и метод: диалектика их взаимодействия. Средство как научный инструмент, который используется для достижения целей.

Тема 6. Методология научного исследования в сфере музыкального исполнительства

Специфика научных исследований в музыкально-исполнительской сфере. 8.2 Основные подходы в музыкально-исполнительских исследованиях. Методы и способы эмпирических исследований в области музыкального исполнительства.

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

Тема 7. Методология научного исследования в сфере музыкального искусства и музыкознания

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

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

Методология исторического музыкознания

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

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы научных исследований» установлен в соответствии с учебным планом. Формы текущего контроля заключаются в устной и письменной проверке полученных знаний (тесты, доклады); письменные (проверка знания литературы к выпускной теоретической работе, конспектов). В конце 9 и 10 семестров обучающиеся сдают зачет в форме ответов на вопросы.

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

Основная литература

1. Южак К., Баранова И. Музыковедческий текст: рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие. СПб., 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74663.
2. Бушенева, Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Бушенева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 140 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93331>. — Загл. с экрана.
3. Степин, В.С. Теоретическое знание [Электронный ресурс] / В.С. Степин. — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2003. — 744 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/96689>. — Загл. с экрана.

4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93545>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Маньковская, Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Б. Маньковская, В.В. Бычков. — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. — 208 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69357>. — Загл. с экрана.

2. Социология искусства: Хрестоматия [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В.С. Жидков, Т.А. Клявина. — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2010. — 496 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77177>. — Загл. с экрана

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.

ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ

Разработчик: Богдан Зухра Вагизовна, преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и навыков изучения, понимания и осуществления хозяйственной деятельности в сфере культуры. **Задачи** дисциплины (модуля) – знакомство студентов с особенностями экономических отношений, возникающих в процессе сохранения, создания и распространения культурных благ. Прежде всего, необходимо ознакомление студентов с теоретическими аспектами экономического регулирования культурной деятельности, позволяющими понять роль культуры в развитии цивилизованного общества, обязанности государства по ее поддержке, обосновать пути и методы такой поддержки. Кроме того, студенты должны получить представление об отраслевой специфике культуры, связанной с особенностями экономического функционирования различных субъектов культурной деятельности, использования организациями культуры всех видов ресурсов, системой хозяйствования.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	Уметь: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
--	---

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 7-го семестра обучения.

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		8		
Самостоятельная работа		64		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Культура как отрасль креативной экономики

1.1. Очертания креативного сектора экономики. 1.2. Характеристика потребительских качеств продуктов отрасли культуры. 1.3. Экономическая форма продуктов культуры. 1.4. Классификация экономических благ культуры. Анализ ситуаций

Тема 2. Отраслевая и организационная структура культуры

2.1. Отраслевая структура культуры. 2.2. Организационная структура культуры. 2.3. Сетевая динамика культуры. Анализ ситуации

Тема 3. Отношения собственности в отрасли культуры

3.1. Собственность как экономическая категория. 3.2. Учреждения культуры в системе отношений собственности. 3.3. Формирование частной собственности в отрасли культуры. 3.4. Передел собственности в отрасли культуры. 3.5. Отношения собственности по поводу объектов культурного наследия (памятников). Анализ ситуации

Тема 4. Экономические отношения по поводу интеллектуальной собственности в отрасли культуры

4.1. Правовой аспект интеллектуальной собственности. 4.2. Рыночная классификация объектов интеллектуальной собственности. 4.3. Направления экономического использования интеллектуальной собственности. 4.4. Экономическое использование средств индивидуализации. 4.5. Экономическая оценка интеллектуальной собственности. Анализ ситуаций

Тема 5. Рынок продуктов отрасли культуры

5.1. Характеристика спроса. 5.2. Характеристика предложения. 5.3. Структура рынка продукции культуры. Анализ ситуации

Тема 6. Хозяйственный механизм организаций культуры

6.1. Хозяйственный механизм субъектов экономики. 6.2. Черты механизма коммерческого хозяйствования. 6.3. Черты механизма некоммерческого хозяйствования. 6.4. Типы хозяйствования в отрасли культуры. 6.5. Коммерческое хозяйствование в отрасли культуры. 6.6. Государственное регулирование коммерческой деятельности в культуре. 6.7. Некоммерческое хозяйствование в культуре. 6.8. Трансформации механизма хозяйствования театров. Анализ ситуаций

Тема 7. Ценообразование на продукцию культуры

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Экономика культуры» установлен в соответствии с учебным планом. В 7 семестре обучающиеся сдают зачет. Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов; письменная – тесты. Промежуточный контроль: зачет в конце 7 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

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

Литература

1. Чарная, И. В. Экономика культуры: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Чарная. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07955-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/442204>.
2. Мухамедиева, С. А. Экономика культуры : учебное пособие / С. А. Мухамедиева. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 307 с. — ISBN 978-5-8154-0502-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156977>.

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 МЕНЕДЖМЕНТА

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

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – формирование компетентного специалиста, владеющего основным инструментарием менеджмента и навыками его эффективного использования в сфере культуры. 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)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	Уметь: — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	Владеть: — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его

	выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	Уметь: — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	Владеть: — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 9 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	9	
Контактная работа, в т.ч. контроль		10		
Самостоятельная работа		62		

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. В конце курса сдается экзамен.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями, участие в решении кейсов)
- письменные (практические контрольные работы, тесты)

Итоговая 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)

6.1. Основная литература

1. Музыкальный менеджмент: искусство, бизнес, образование / составители А.В. Крылова, ; под редакцией Е.В. Кисеева. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2013. — 172 с. — ISBN 978-5-93365-058-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/66266>.
2. Андрущенко, Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной культуры и современные event-технологии : учебно-методическое пособие / Е.Ю. Андрущенко. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 84 с. — ISBN 978- 5-8114-4445-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121153>.

6.2. Дополнительная литература

- 1) Воротной, М.В. Менеджмент музыкального искусства : учебное пособие / М.В. Воротной. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-4557-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/122198>.

2) Герасимов, С.В. Теория и практика международных специальных событий : учебное пособие / С.В. Герасимов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 412 с. — ISBN 978-5-8114-3037-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113156>.

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.

ОСНОВЫ ПРОДЮСИРОВАНИЯ

Разработчик: Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий.

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Основы продюсирования» является разъяснение принципов организации коммерческих проектов в области звукозаписи и их дальнейшего продвижения на рынке аудиоиндустрии, а также в смежных секторах рынка, связанных с аудиопроизводством. **Задачи** дисциплины (модуля): ознакомление с базовыми теоретическими концепциями культурологии и социологии искусства, касающимися креативных индустрий, креативной экономики; обзор по истории становления музыкальной индустрии как целостной системы производства искусства в рамках массовой культуры, урбанизированной культуры, развлекательной культуры и культуры постмодернизма; выявление специфики ее развития в контексте других креативных индустрий; ознакомление с основными сегментами музыкальной индустрии, основными механизмами ее функционирования; анализ наиболее удачных проектов современной музыкальной индустрии; освоение инструментов социокультурного программирования и проектирования; формирование креативного мышления.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-5. Способен организовывать, подготавливать и проводить культурные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	Знать: - основные принципы организации культурных мероприятий; - нормативные акты по проведению культурных мероприятий.
	Уметь: - планировать, организовать, и проводить досуговые концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых; - осуществлять подготовку аудиоматериалов (звукозапись, музыкального-шумовое оформление) для проведения культурного мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.
	Владеть: - навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками культурного мероприятия; - навыком составления плана действий для достижения поставленной цели
ПК-8. Способен осуществлять функции специалиста, менеджера, референта, консультанта, руководителя структурных подразделений в государственных (муниципальных) организациях, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры	Знать: - особенности менеджмента в сфере музыкального искусства; - принципы делового общения в коллективе: иметь представление о сущности делового общения, его формах и этике.
	Уметь: - анализировать реализованные мероприятия, выявляет творческие и технические проблемы звучания, обозначает пути их решения; - осуществлять техническое и организационное сопровождение творческих мероприятий.
	Владеть: - методами ведения документооборота организации; - системой мотивации и стимулирования персонала

ПК-10. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации, образовательными организациями и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений в области искусства и культуры	Знать: - основные принципы работы средств массовой информации; - основные направления культурной политики образовательных организаций и учреждений культуры.
	Уметь: - доводить до представителей средств массовой информации, образовательных учреждений и учреждений культуры достоверную информацию о творческом событии посредством интервью, объявлений, выступлений на круглых столах, участия в выставках и иных мероприятиях, направленных на укрепление культурных связей; - составлять отчеты, о культурном событии как эксперт.
	Владеть: - современными способами коммуникации с организациями в качестве физического лица или официального представителя.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (72 академических часа), ведется в 9 семестре, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	9	
Контактная работа, в т.ч. контроль		10		
Самостоятельная работа		62		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Тема 1. Формирование культурных индустрий в мировой практике Кризис постиндустриальной экономики. Понятие творческой экономики и творческой индустрии. Развитие творческого класса (Р. Флорида). Развитие и распространение различных секторов творческой индустрии. Культура как ресурс развития территорий. Городское развитие и творческие индустрии. Творческие индустрии в России: кино и телевидение, литература и издательское дело, визуальные искусства, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство, мультимедийные искусства и театр.

Тема 2. Основные этапы становления музыкального продюсирования в России. Подвижники российского музыкального искусства в дореволюционной России (предприниматели, меценаты, антрепренеры). Музыкальное продюсерство в советский период российской истории. Музыкальный менеджмент и спонсорство в постсоветский, период.

Тема 3. Музыкальное искусство как индустрия: история и современность Развитие концертного дела в России и за рубежом в начале XX в. Появление новых профессиональных компетенций: от импресарио, менеджера к продюсеру. Популярные жанры и направления: городские парки, вокзалы, оперетта, опера. Развитие звукозаписи: продюсеры, хиты, направления и фирмы. Издательское дело в России: от Юргенсона к издательству «Музыка». Истоки и архетипы артистических профессий. Становление принципов авторского права. Развлечение как область исполнительского искусства.

Тема 4. Музыкальная культура как социокультурная система Понимание искусства как самовоспроизводящегося институционального образования: теория поля и стратегии П. Бурдьё. Взаимодействие институтов искусства с «внешней» средой: теория общественного производства Дж.Вулф. Основные характеристики искусства как социального института. Временные и исторические рамки его формирования. Система

искусства как поле конкурентной борьбы (теория поля П.Бурдьё). Теория социальных позиций Ж. Сапиро. Определение основных «игроков» и их функции в поле искусства: профессионал, посредники (импресарио, критика, меценаты, издательства, кураторы), публика. Карьера творца как социальная стратегия. Понятие символического, культурного и политического капитала по Бурдьё. Артистический успех как один из базисных механизмов функционирования поля художественной культуры. Социологический взгляд на понятия оценки, эстетического вкуса, гениальности. Понятие рынка искусства (книжный рынок по исследованиям А.И. Рейтблата и Б.В. Дубина). Теория символических лидеров (О. Клэпп). Принципы профессиональной оценки искусства в современной культуре (на примере премии «Золотая маска»)

Тема 5. Продюсирование в контексте современной музыкальной индустрии. Массовое и элитарное музыкальное искусство на арт-рынке в контексте экологии культуры. Особенности концертной жизни столичных и провинциальных городов России. Черты российской национальной специфики: к проблеме музыкального менталитета.

Тема 6. Цифровая революция История вопроса. Технические средства управления авторскими правами и технические средства защиты. Цифровой маркетинг и дистрибуция. Создание фанатской базы. Социальные сети. Facebook. Как сделать так, чтобы Ваш контент увидели. YouTube.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В 9 семестре обучающиеся сдают зачет. Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов; письменная – тесты. Промежуточный контроль: зачет в конце 9 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

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

Основная литература:

1. Воротной, М.В. Менеджмент музыкального искусства: учебное пособие / М.В. Воротной. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-4557-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/122198>
2. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры : учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-4257-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/117648>

Дополнительная литература:

3. Матвеева, Е.Д. Важность команды в управлении проектами / Е.Д. Матвеева // Бизнес-образование в экономике знаний. — 2016. — № 3. — С. 50-52. — ISSN 2412-5318. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/300599>

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.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА АССИСТИРОВАНИЯ ПРИ КОНЦЕРТНОМ ЗВУКОУСИЛЕНИИ И КОНЦЕРТНОЙ ЗВУКОЗАПИСИ

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является непосредственная практика студентов в режиме записи live-концерта. Практика позволяет реализовать теоретические знания, полученные на дисциплинах “звукозапись в студии”, “звукорежиссура”, технология концертного звукоусиления в режиме непосредственного процесса производства. Задачи дисциплины (модуля): - Получение навыков концертной звукозаписи и понимание принципов её особенности - Вовлечение студентов в рабочий процесс. Наглядное ознакомление с процессом концертной звукозаписи совместно с педагогами на базе их собственного рабочего процесса.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-1. Способен к работе в области музыкальной звукоорежиссуры: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении	Знать: - место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности; - художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; - способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; - принципы озвучивания концертов в залах и на открытом воздухе.
	Уметь: -создавать готовые фонограммы; -выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины.
	Владеть: - профессиональными навыками сведения фонограмм; - навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусиления; - техниками формирования звуковой картины
ПКО-3. Способен работать со звукотехническим оборудованием: микрофонами, микшерными пультами, приборами передачи, обработки, записи звуковых сигналов, коммутацией, цифровыми рабочими станциями, системами пространственного воспроизведения, оборудованием мастеринга, а также звукоусилительным оборудованием	Знать: - нормы безопасности при эксплуатации звукотехнического оборудования, условия его корректной работы; - основные физические законы, лежащие в основе работы звукотехнического оборудования (записывающая, усилительная, воспроизводящая аппаратура и т. д.).
	Уметь: - производить настройки звукового оборудования для осуществления задач творческого проекта; - использовать в своей работе звукотехническое оборудование в соответствии с действующими эксплуатационными нормами; - воздействовать с помощью звукотехнического оборудования на звучание исполнительского состава.
	Владеть: - навыками применения полученных знаний в решении математических задач, возникающих в практике работы по специальности; - комплексом знаний по физике и электронике, а также электроакустике для работы со звукотехническим оборудованием.
ПКО-4. Способен работать со специализированным программным обеспечением в области передачи, обработки, записи звуковых сигналов, а также в реставрации фонограмм и звукоусилении	- основные термины и определения, используемые в аудиотехнике и профессиональных аудиоредакторах; - профессиональное программное обеспечение; - протоколы передачи цифровые данные в аудиотехнике.
	- осуществлять редактирование звуковых файлов с помощью профессионального программного обеспечения; - пользоваться современным программным обеспечением для выполнения многодорожечной звукозаписи и сведения фонограмм; - выполнять реставрацию фонограмм (шумоподавление, устранение нелинейных искажений) посредством современных компьютерных программ и приложений.
	- навыками работы с цифровым оборудованием; - навыками работы с программным обеспечением для звукозаписи и сведения фонограмм; - комплексом знаний по реставрации звукового материала программным способом.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц и включает в себя самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1-10 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	10	360		5
Контактная работа, в т.ч. контроль		38		
Самостоятельная работа		322		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Практика ассистирования в организации записи концерта акустического состава.

Практика ассистирования в записи несбалансированного акустического состава с большой долей электроакустических инструментов и значительным коэффициентом звукоусиления.

Практика ассистирования на начальных этапах звукоусиления.

Практика ассистирования по звукоусилению за микшерной консолью на концертах с небольшими акустическими составами.

Практика ассистирования по звукоусилению за микшерной консолью на концертах с большими несбалансированными акустическими составами.

Практика ассистирования по звукоусилению в концертах жанров массовой культуры с большой долей звукоусиления.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль установлен в соответствии с учебным планом. Текущий контроль подразумевает проверку выполнения практически заданий. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена в 10 семестре. Экзамен проводится в форме обсуждения практических работ, выполненных в течение семестра. Кроме того на экзамен предоставляется отчет.

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

Основная литература

1. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 150 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/46045>. — Загл. с экрана.
2. Ковалгин, Ю.А. Аудиотехника. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линияТелеком, 2013. — 742 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/11836>. — Загл. с экрана
3. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс] : учеб. / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>. — Загл. с экрана.
4. Ковалгин, Ю.А. Аудиотехника. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линияТелеком, 2013. — 742 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/11836>. — Загл. с экрана
5. Загуменнов, А.П. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2006. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1123>. — Загл. с экрана.

6. Крапивенко, А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 274 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70759>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.
2. Загуменнов, А.П. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2006. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1123>. — Загл. с экрана.
3. Адаменко, М.В. Приставки к электрогитаре. Секреты ретро-звучания [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2013. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/50564>. — Загл. с экрана.
4. Мелихов, С.В. Аналоговое и цифровое радиовещание [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 233 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4920>. — Загл. с экрана.
5. Мишенков, С.Л. Электроакустика и звуковое вещание: конспект лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Л. Мишенков, О.Б. Попов. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. — 156 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/5183>. — Загл. с экрана.
6. Шерель, А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияния на аудиторию: Очерки [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс- Традиция", 2004. — 576 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77079>. — Загл. с экрана.
7. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 1. Программно-аппаратное обеспечение [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65921>. — Загл. с экрана.
8. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 2. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65922>. — Загл. с экрана.

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.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА РАБОТЫ В СТУДИИ ЗВУКОЗАПИСИ

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Практика работы в студии звукозаписи» является непосредственная практика в студии звукозаписи, которая позволяет понять процесс записи «изнутри», а также приобрести навыки оперативной работы. Задачи дисциплины (модуля): - закрепить на практике полученные знания о звукозаписи. - Опробовать все этапы звукозаписи организовывая и осуществляя свои собственные записи на производственной базе учебной студии.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПКО-1. Способен к работе	Знать: - место и роль профессии в современной культуре и основные виды

в области музыкальной звукоорежиссуры: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении	<p>профессиональной деятельности; - художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; - способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; - принципы озвучивания концертов в залах и на открытом воздухе.</p> <p>Уметь: -создавать готовые фонограммы; -выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины.</p>
	<p>Владеть: - профессиональными навыками сведения фонограмм; - навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусиления; - техниками формирования звуковой картины</p>
	<p>Знать: - нормы безопасности при эксплуатации звукотехнического оборудования, условия его корректной работы; - основные физические законы, лежащие в основе работы звукотехнического оборудования (записывающая, усилительная, воспроизводящая аппаратура и т. д.).</p> <p>Уметь: - производить настройки звукового оборудования для осуществления задач творческого проекта; - использовать в своей работе звукотехническое оборудование в соответствии с действующими эксплуатационными нормами; - воздействовать с помощью звукотехнического оборудования на звучание исполнительского состава.</p> <p>Владеть: - навыками применения полученных знаний в решении математических задач, возникающих в практике работы по специальности; - комплексом знаний по физике и электронике, а также электроакустике для работы со звукотехническим оборудованием.</p>
ПКО-3. Способен работать со звукотехническим оборудованием: микрофонами, микшерными пультами, приборами передачи, обработки, записи звуковых сигналов, коммутацией, цифровыми рабочими станциями, системами пространственного воспроизведения, оборудованием мастеринга, а также звукоусилительным оборудованием	<p>ПКО-4. Способен работать со специализированным программным обеспечением в области передачи, обработки, записи звуковых сигналов, а также в реставрации фонограмм и звукоусилении</p>
	<p>- основные термины и определения, используемые в аудиотехнике и профессиональных аудиоредакторах;</p> <p>- профессиональное программное обеспечение;</p> <p>- протоколы передачи цифровые данные в аудиотехнике.</p> <p>- осуществлять редактирование звуковых файлов с помощью профессионального программного обеспечения;</p> <p>- пользоваться современным программным обеспечением для выполнения многодорожечной звукозаписи и сведения фонограмм;</p> <p>- выполнять реставрацию фонограмм (шумоподавление, устранение нелинейных искажений) посредством современных компьютерных программ и приложений.</p> <p>- навыками работы с цифровым оборудованием;</p> <p>- навыками работы с программным обеспечением для звукозаписи и сведения фонограмм;</p> <p>- комплексом знаний по реставрации звукового материала программным способом.</p>
	<p>Знать: - художественно-выразительные средства звукоорежиссуры.</p> <p>Уметь: -использовать художественно-выразительные средства звукоорежиссуры в своей работе: монтаж, динамическая, частотная, пространственная обработки и другие; - во время записи или сведения формировать звуковой образ, отвечающий жанру и стилю записываемой музыки.</p> <p>Владеть: - навыками анализа интерпретации музыкального произведения, в том числе с точки зрения звукоорежиссерского стиля, выражаемого в особенностях звучания фонограммы (пространственности, локализации источников звука, реверберации, тембра источников звука).</p>
ПКО-7. Способен создавать индивидуальную творческую интерпретацию музыкального произведения с использованием художественно-выразительных и технических средств музыкальной звукоорежиссуры	

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 12 зачетных единиц и включает в себя самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1-11 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
--------------------	------------------	--------------------------------	-------------------------------

			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	12	432	5	6
Контактная работа, в т.ч. контроль		42		
Самостоятельная работа		390		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные навыки ассистента-инженера. Подключение и коммутация оборудования перед записью.

Тема 2 Навыки технического инженера. Контроль за рабочим состоянием всех технических составляющих в студии звукозаписи.

Тема 3 Навыки тон-мастера ассистента. Ведение нотной партитуры для последующего монтажа, разметка дублей музыкального материала в цифровой аудиостанции.

Тема 4 Принципы коммутации технического тракта. Грамотное последовательное подключение оборудования перед записью с учётом необходимых технических особенностей.

Тема 5 Подготовка микшерной консоли к записи. Настройка любых разновидностей микшерных пультов перед записью.

Тема 6 Отстройка микрофонов. Знание устройства динамических, конденсаторных, ленточных микрофонов для грамотного обращения при подключении.

Тема 7 Настройка контрольных агрегатов. Последовательное включение оборудования в аппаратной, настройка контрольных агрегатов для качественной профессиональной работы.

Тема 8 Планирование позиций музыкантов в студии. Размещение музыкантов в студии, согласно заранее подготовленной микрофонной карте.

Тема 9 Планирование распределения времени сессии звукозаписи. Корректное распределение времени на расстановку и подключение оборудования перед записью, времени на работу с музыкантами на записи и оставить время, необходимое для разбора оборудования и приведения студии к дефолтному состоянию.

Тема 10 Определение приоритетных действий в рабочем процессе. Умение быстро ориентироваться во время процесса звукозаписи и решать возникающие технические проблемы в угоду музыкального материала. Самым большим разделом дисциплины (модуля) является непосредственное проведение звукозаписи. Смена звукозаписи, согласно международным стандартам, составляет 4 астрономических часа. Расписание студии звукозаписи курируется техником-лаборантом. Распределение времени согласно внутреннему распорядку работы кафедры.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль установлен в соответствии с учебным планом. Текущий контроль подразумевает проверку выполнения практически заданий. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена в 10 семестре. Экзамены проводятся в форме обсуждения практических работ, выполненных в течение семестра. Кроме того на экзамен предоставляется отчет.

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

Основная литература

1. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс] : учеб. / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>. — Загл. с экрана.

2. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 150 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/46045>. — Загл. с экрана.
3. Ковалгин, Ю.А. Аудиотехника. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия Телеком, 2013. — 742 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/11836>. — Загл. с экрана
4. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/13091>. — Загл. с экрана.
5. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Кинтцель, Т. Руководство программиста по работе со звуком [Электронный ресурс] : рук. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1125>. — Загл. с экрана.
2. Хофф, Ф. Устройство аудио- и видеоаппаратуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/847>. — Загл. с экрана.
3. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/13091>. — Загл. с экрана.
4. Адаменко, М.В. Приставки к электрогитаре. Секреты ретро-звучания [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2013. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/50564>. — Загл. с экрана.
5. Медведев, Е.В. Nuendo 3 для музыкантов. Секреты виртуального звука [Электронный ресурс] / Е.В. Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1126>. — Загл. с экрана.
6. Медведев, Е.В. Виртуальная студия на PC: аранжировка и обработка звука [Электронный ресурс] / Е.В. Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 424 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1128>. — Загл. с экрана.
7. Трусова, В.А. Cubase 5 и Nuendo 4. Наиболее полное руководство [Электронный ресурс] : рук. / В.А. Трусова, Е.В. Медведев. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 560 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1129>. — Загл. с экрана.

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.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Производственная педагогическая практика» является обучение навыкам работы со стажерами, преподнесения материала доступно и качественно, подготовка студента к самостоятельной педагогической работе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу,	Знать: – основные особенности организации

<p>применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики</p>	<p>образовательного процесса и методической работы;</p> <ul style="list-style-type: none"> – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; — навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
<p>ПКО-8. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по профильной подготовке и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p>Знать: - основные принципы педагогики по звукорежиссуре; - основные принципы формирования отечественной и зарубежной педагогики; - различные методы и приемы преподавания; - основы планирования учебного процесса.</p> <p>Уметь: - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - организовать самостоятельную работу обучающихся по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - проводить в процессе промежуточной и итоговой аттестации оценку результатов освоения дисциплин (модулей) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по профильной подготовке.</p> <p>Владеть: - методикой преподавания звукорежиссуры; - навыками воспитательной работы; - профессиональной терминологией.</p>
<p>ПК-4. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)</p>	<p>Знать: - основные понятия, методы и формы организации инклюзивного образования в условиях реализации Федеральных государственных стандартов; - отечественный и зарубежный опыт инклюзивного образования; - нормативно-правовые основы инклюзивного образования.</p> <p>Уметь: - разрабатывать индивидуальные программы развития и индивидуально ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающегося; - определять</p>

	основные задачи развития творческих способностей обучающихся и способы их решения.
	Владеть: - навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями; - основами педагогики и психологии; - навыками адаптации образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей развития обучаемого

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц и включает в себя самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 9-10 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	10	
Контактная работа, в т.ч. контроль		4		
Самостоятельная работа		176		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные этапы организации подготовки к записи в студии. Последовательность включения оборудования в аппаратной, грамотное обращение с оборудованием во время подготовки к записи, основы подключения электронных музыкальных инструментов, разъяснение плана работы с музыкантами.

Тема 2. Основные этапы организации подготовки к записи в условиях концерта. Коммутация. Последовательность подключения оборудования на площадке, основы отстройки портальных систем озвучания концертной площадки, грамотная коммутация рабочего оборудования.

Тема 3. Создание проекта для сессии звукозаписи с применением различных компьютерных музыкальных рабочих станций (DAW). Разновидности самых распространенных профессиональных рабочих станций (ProTools, Cubase, Piramix), основы коммутации проекта, необходимые этапы настройки перед началом работы.

Тема 4. Организация мониторинговых линий во время студийной записи. Качественная быстрая отстройка комфортного музыкального баланса для работы музыкантов во время записи.

Тема 5. Планирование преобразования акустических параметров помещения (с использованием акустических щитов). Работа со звуковой изоляцией некоторых музыкальных инструментов друг от друга во время одновременной студийной записи.

Тема 6. Подготовка микшерной консоли к сессии звукозаписи. Знание всех функций данной микшерной консоли, возможность быстро применить необходимую функцию.

Тема 7. Составление микрофонных схем. Необходимость продумать расстановку и последовательность коммутации микрофонов перед записью.

Тема 8. Слуховой анализ складывающегося в процессе записи звукового образа. Постоянный слуховой контроль и анализ, звучащей музыки непосредственно во время записи.

Тема 9. Анализ проделанной работы, разбор ошибок. Умение сделать отчет о проделанной работе и наметить дальнейшие планы для последующей обработки.

Тема 10. Проверка подготовленных материалов отчетности стажера. Контроль и исправление микрофонных карт, готовность разъяснить выбор данного подхода к записи.

Тема 11. Индивидуальные консультации по возникающим вопросам. Готовность грамотно и аргументировано ответить на все вопросы, возникшие у стажера.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль установлен в соответствии с учебным планом. Текущий контроль подразумевает проверку выполнения практически заданий. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 10 семестре. Зачет проводится в форме обсуждения практических работ, выполненных в течение семестра. Кроме того на экзамен предоставляется отчет.

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

Основная литература

1. Шерель, А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияния на аудиторию: Очерки [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2004. — 576 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77079>. — Загл. с экрана.
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>. — Загл. с экрана.
3. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 7. Мультимедиа [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2007. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65927>. — Загл. с экрана.
4. Рассада, С.А. Учебное пособие по педагогической практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2012. — 68 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/12879>. — Загл. с экрана.
5. Семендяева, О.В. Аудиовизуальные технологии обучения [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2011. — 155 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/30026>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Загуменнов, А.П. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2006. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1123>. — Загл. с экрана.
2. Медведев, Е.В. Nuendo 3 для музыкантов. Секреты виртуального звука [Электронный ресурс] / Е.В. Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1126>. — Загл. с экрана.
3. Медведев, Е.В. Виртуальный ди-джей [Электронный ресурс] / Е.В. Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 328 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1127>. — Загл. с экрана.
4. Медведев, Е.В. Виртуальная студия на PC: аранжировка и обработка звука [Электронный ресурс] / Е.В. Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 424 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1128>. — Загл. с экрана.
5. Трусова, В.А. Cubase 5 и Nuendo 4. Наиболее полное руководство [Электронный ресурс] : рук. / В.А. Трусова, Е.В. Медведев. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 560 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1129>. — Загл. с экрана.

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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Разработчик – Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

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 студента - подготовить аудиозаписи - оформить подготовленные записи в контексте звукового альбома - логически выстроить динамический диапазон десяти разных записей - оформить соответствующую сопроводительную документацию для аудиозаписей - подготовить записи в формате Audio CD согласно всем международным требованиям формата - выстроить логически научную работу, подготовить ее к изданию (ВКР) - взаимодействовать с представителями профессионального сообщества для получения необходимой информации - формулировать выводы, - грамотно оформить дипломный реферат

2. Требования предъявляемые при проведении государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация позволяет установить степень владения следующими универсальными, общепрофессиональными, обязательными и рекомендуемыми профессиональными компетенциями:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК–1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p>Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; — содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; — периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;</p> <p>Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; — формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;</p> <p>Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа; — основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; — навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.</p>
УК–2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>Знать: — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p> <p>Уметь: — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного</p>

	<p>результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.</p> <p>Владеть: — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.</p>
<p>УК–3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p>Знать: — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;</p> <p>Уметь: — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;</p> <p>Владеть: — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.</p>
<p>УК–4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p>Знать: — современные средства информационно-коммуникационных технологий; — языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;</p> <p>Уметь: — воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; — понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; — выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; — вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; — составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; — вести запись основных мыслей и фактов (из аудио текстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; — поддерживать контакты при помощи электронной почты.</p> <p>Владеть: — практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; — грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).</p>
<p>УК–5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>Знать: — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы</p>

	<p>соотношения общемировых и национальных культурных процессов;</p> <p>Уметь: — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;</p> <p>Владеть: — навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p>
<p>УК–6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p>Знать: — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;</p> <p>Уметь: — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;</p> <p>Владеть: — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста.</p>
<p>УК–7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</p>	<p>Знать: — 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;</p> <p>Уметь: — 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;</p> <p>Владеть: — опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и самовоспитания; — 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 организации и проведения</p>

	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	<p>Знать: — теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; — правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; — основы физиологии человека, 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;</p> <p>Уметь: — эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; — планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ;</p> <p>Владеть: — навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.</p>
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>Знать: – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте;</p> <p>Уметь: – 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 гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;</p> <p>Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;</p>
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p>Знать: — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации;</p> <p>Уметь: — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и</p>

	стилей; Владеть: — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	Знать: — основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; — различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; — приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; — нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; — методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; Уметь: — планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; — формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; — ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; Владеть: — различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; — навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	Знать: — основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; — основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; Уметь: — планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; — применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; Владеть: — навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	Знать: — основные виды современных применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности информационно-коммуникационных технологий; — нормы законодательства в области защиты информации; — методы обеспечения информационной безопасности; Уметь: — использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; — применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; Владеть: — навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; — методами правовой защиты информации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные	Знать: — различные виды композиторских техник

<p>произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>(от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;</p> <p>Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты;</p> <p>Владеть: – теоретическими знаниями об основных проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.</p>
<p>ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; - познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; - навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни.
<p>ПКО-1. Способен к работе в области музыкальной звукорежиссуры: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении</p>	<p>Знать: - место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности; - художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; - способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; - принципы озвучивания концертов в залах и на открытом воздухе.</p> <p>Уметь: -создавать готовые фонограммы; - выполнять электроакустическое моделирование звуковой картины.</p> <p>Владеть: - профессиональными навыками сведения</p>

	<p>фонограмм; - навыками работы с профессиональной аппаратурой для звукозаписи и звукоусиления; - техниками формирования звуковой картины</p>
<p>ПКО-2. Способен использовать в работе различные технологии создания звукового образа и современные приемы звукозаписи</p>	<p>Знать: - этапы исторического развития звукозаписи; - традиции звукозаписи различных музыкальных составов; - эталонные образцы звучания различных музыкальных стилей и жанров, а также музыкальных составов; - современные технологии в сфере звукозаписи и звукоусиления.</p>
	<p>Уметь: - использовать многоканальный способ звукозаписи; - применять в процессе звукозаписи принцип наложения; - осуществлять стереозапись музыкального исполнения.</p>
	<p>Владеть: - знаниями по истории возникновения и развития звукозаписи; - навыками создания звукового образа традиционными выразительными средствами; - навыками работы с современными приемами звукозаписи.</p>
<p>ПКО-3. Способен работать со звукотехническим оборудованием: микрофонами, микшерными пультами, приборами передачи, обработки, записи звуковых сигналов, коммутацией, цифровыми рабочими станциями, системами пространственного воспроизведения, оборудованием мастеринга, а также звукоусилительным оборудованием</p>	<p>Знать: - нормы безопасности при эксплуатации звукотехнического оборудования, условия его корректной работы; - основные физические законы, лежащие в основе работы звукотехнического оборудования (записывающая, усилительная, воспроизводящая аппаратура и т. д.).</p>
	<p>Уметь: - производить настройки звукового оборудования для осуществления задач творческого проекта; - использовать в своей работе звукотехническое оборудование в соответствии с действующими эксплуатационными нормами; - воздействовать с помощью звукотехнического оборудования на звучание исполнительского состава.</p>
	<p>Владеть: - навыками применения полученных знаний в решении математических задач, возникающих в практике работы по специальности; - комплексом знаний по физике и электронике, а также электроакустике для работы со звукотехническим оборудованием.</p>
<p>ПКО-4. Способен работать со специализированным программным обеспечением в области передачи, обработки, записи звуковых сигналов, а также в реставрации фонограмм и звукоусиления</p>	<p>- основные термины и определения, используемые в аудиотехнике и профессиональных аудиоредакторах; - профессиональное программное обеспечение; - протоколы передачи цифровые данные в аудиотехнике.</p>
	<p>- осуществлять редактирование звуковых файлов с помощью профессионального программного обеспечения; - пользоваться современным программным обеспечением для выполнения многодорожечной звукозаписи и сведения фонограмм; - выполнять реставрацию фонограмм (шумоподавление, устранение нелинейных искажений) посредством современных компьютерных программ и приложений.</p>
	<p>- навыками работы с цифровым оборудованием; - навыками работы с программным обеспечением для звукозаписи и сведения фонограмм; - комплексом знаний по реставрации звукового материала программным способом.</p>

<p>ПКО-5. Способен выполнять монтаж музыкальных фонограмм</p>	<p>Знать: - принципы монтажа стерео и многоканальных музыкальных фонограмм; - критерии отбора качественных дублей звукозаписи.</p> <p>Уметь: - осуществлять монтаж музыкальных фонограмм программным способом; - отбирать качественные дубли аудиозаписи.</p> <p>Владеть: - навыками работы с программным и аппаратным обеспечением для осуществления монтажа музыкального материала</p>
<p>ПКО-6. Способен давать профессиональную оценку качества фонограмм с музыкально-художественной точки зрения, а также согласно профессиональным протоколам оценки, способен определять на слух технические аспекты звучания фонограмм</p>	<p>Знать: - основные параметры и характеристики фонограмм; - специфику звучания фонограмм различных периодов развития и становления звукозаписи как искусства</p> <p>Уметь: - выявлять технический брак при прослушивании фонограммы: наличие помех, щелчков и искажений; - выявлять особенности звучания фонограммы, а также характеризовать воздействие динамических, амплитудно-частотных и пространственных характеристик фонограммы на восприятие музыкального произведения; - определять на слух: неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) звучания, локализацию виртуальных источников звука по стереобазе и планам, примерное время и амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) реверберационного отклика, изменение тембральных, пространственных и динамических характеристик фонограммы.</p> <p>Владеть: - навыками профессиональной оценки качества звучания; - эстетическим восприятием жанровой и стилистической принадлежности музыки</p>
<p>ПКО-7. Способен создавать индивидуальную творческую интерпретацию музыкального произведения с использованием художественно-выразительных и технических средств музыкальной звукорежиссуры</p>	<p>Знать: - художественно-выразительные средства звукорежиссуры.</p> <p>Уметь: -использовать художественно-выразительные средства звукорежиссуры в своей работе: монтаж, динамическая, частотная, пространственная обработки и другие; - во время записи или сведения формировать звуковой образ, отвечающий жанру и стилю записываемой музыки.</p> <p>Владеть: - навыками анализа интерпретации музыкального произведения, в том числе с точки зрения звукорежиссерского стиля, выражаемого в особенностях звучания фонограммы (пространственности, локализации источников звука, реверберации, тембра источников звука).</p>
<p>ПКО-8. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по профильной подготовке и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p>Знать: - основные принципы педагогики по звукорежиссуре; - основные принципы формирования отечественной и зарубежной педагогики; - различные методы и приемы преподавания; - основы планирования учебного процесса.</p> <p>Уметь: - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - организовать самостоятельную работу обучающихся по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - проводить в</p>

	<p>процессе промежуточной и итоговой аттестации оценку результатов освоения дисциплин (модулей) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по профильной подготовке.</p> <p>Владеть: - методикой преподавания звукорежиссуры; - навыками воспитательной работы; - профессиональной терминологией.</p>
ПК-1. Способен применять общие приемы режиссуры при создании различных музыкально-шумовых композиций, в том числе и с использованием дикторского текста	<p>Знать: — основные принципы режиссуры в аудиопостановках; — формообразующие и стилеобразующие средства создания высокохудожественного произведения радиоискусства; — понятие мизансцены; — специфику актерского исполнения; — жанровую палитру текстов, являющихся литературной</p> <p>Уметь: — проанализировать сценарную первооснову и изложить свой режиссерский замысел в развернутой экспликации; — создавать звуковой образ через организацию во времени музыкальных и шумовых элементов; — осуществлять подбор музыкального, шумового и речевого материала при разработке звукового решения.</p> <p>Владеть: — методами анализа литературных текстов, выбранных для радиопостановки; — приемами наложения шумов и музыки на текстовую фонограмму.</p>
ПК-2. Способен к созданию на профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, готовой к публикации	<p>Знать: - технологию создания мастер диска для дальнейшего тиражирования; - форматы дистрибуции музыкального материала.</p> <p>Уметь: - осуществлять сведение многодорожечного проекта согласно нормам готовой продукции в области музыкальной звукорежиссуры; - выполнять мастеринг фонограмм.</p> <p>Владеть: - различными приемами обработки и редактирования фонограмм при мастеринге.</p>
ПК-3. Способен к созданию звукового ряда произведения в сотворчестве с режиссером-постановщиком, продюсером, композитором и исполнителями	<p>Знать: - специфику работы в киноиндустрии, на телевидении и радио, а также в проектах с использованием трансляционных технологий; - профессиональные и этические нормы работы с режиссером-постановщиком, продюсером, композитором и исполнителями.</p> <p>Уметь: - передавать в звуковом решении композиционные особенности музыкального произведения; - передавать через звуковой образ жанровые и стилистические особенности музыкального произведения, особенности исполнительской интерпретации: динамические и тембральные оттенки звучания, композиционное решение (в случае монтажа звукозаписи).</p> <p>Владеть: - принципами работы в команде, творческом союзе или коллективе</p>
ПК-4. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	<p>Знать: - основные понятия, методы и формы организации инклюзивного образования в условиях реализации Федеральных государственных стандартов; - отечественный и зарубежный опыт инклюзивного образования; - нормативно-правовые основы инклюзивного образования.</p> <p>Уметь: - разрабатывать индивидуальные программы развития и индивидуально ориентированные образовательные программы с</p>

	<p>учетом личностных и возрастных особенностей обучающегося; - определять основные задачи развития творческих способностей обучающихся и способы их решения.</p> <p>Владеть: - навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями; - основами педагогики и психологии; - навыками адаптации образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей развития обучающегося</p>
ПК-5. Способен организовывать, подготавливать и проводить культурные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	<p>Знать: - основные принципы организации культурных мероприятий; - нормативные акты по проведению культурных мероприятий.</p> <p>Уметь: - планировать, организовать, и проводить досуговые концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых; - осуществлять подготовку аудиоматериалов (звукозапись, музыкально-шумовое оформление) для проведения культурного мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.</p> <p>Владеть: - навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками культурного мероприятия; - навыком составления плана действий для достижения поставленной цели</p>
ПК-6. Способен руководить отдельными этапами (разделами) исследовательских проектов в области теории звукозаписи, звукоусиления и акустики	<p>Знать: - историю развития и современные проблемы музыкальной звукорежиссуры; - основные закономерности в развитии мировой и отечественной научной мысли в области звукорежиссуры.</p> <p>Уметь: - отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы, использует их для решения поставленных задач исследования; - определять проблему и основные задачи научного исследования, определяет ее актуальность и степень изученности.</p> <p>Владеть: - проблематикой и методологией избранного профиля научной работы.</p>
ПК-7. Способен давать экспертное заключение в области музыкальной звукорежиссуры	<p>Знать: - структуру и содержание экспертного заключения; - методы исследования (анализ с помощью профессионального программного обеспечения, слуховой анализ) фонограммы для составления экспертного заключения.</p> <p>Уметь: - осуществлять экспертную оценку фонограмм; - осуществлять экспертную оценку звучания в концертном звукоусилении.</p> <p>Владеть: - навыком формулирования выводов для экспертного заключения; - технологией составления экспертного заключения в области звукорежиссуры.</p>
ПК-8. Способен осуществлять функции специалиста, менеджера, референта, консультанта, руководителя структурных подразделений в государственных (муниципальных) организациях, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры	<p>Знать: - особенности менеджмента в сфере музыкального искусства; - принципы делового общения в коллективе: иметь представление о сущности делового общения, его формах и этике.</p> <p>Уметь: - анализировать реализованные мероприятия, выявляет творческие и технические проблемы звучания, обозначает пути их решения; - осуществлять техническое и организационное сопровождение творческих мероприятий.</p> <p>Владеть: - методами ведения документооборота организации; - системой мотивации и</p>

	стимулирования персонала
ПК-9. Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	Знать: - законодательную базу культурной политики Российской Федерации; - инфраструктуру и механизмы управления в сфере культуры; - культурное наследие народов Российской Федерации, содержание и приоритеты региональной культурной политики, особенности международной культурной политики РФ.
	Уметь: - анализировать по итогам отчетного периода работу организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства, выявляя комплекс проблем развития творческой деятельности и пути их решения; - планировать творческую деятельность организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства, определяя основные задачи организации и ответственных за их решение; определять стратегические цели развития организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства.
	Владеть: - методами управления организацией; - инструментами анализа деятельности организации и ее внешнего окружения; - способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в законодательной базе сферы культуры и искусства.
ПК-10. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации, образовательными организациями и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений в области искусства и культуры	Знать: - основные принципы работы средств массовой информации; - основные направления культурной политики образовательных организаций и учреждений культуры.
	Уметь: - доводить до представителей средств массовой информации, образовательных учреждений и учреждений культуры достоверную информацию о творческом событии посредством интервью, объявлений, выступлений на круглых столах, участия в выставках и иных мероприятиях, направленных на укрепление культурных связей; - составлять отчеты, о культурном событии как эксперт.
ПК-11. Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства	Владеть: - современными способами коммуникации с организациями в качестве физического лица или официального представителя.
	Знать: - признаки объектов авторского права; - основы государственной культурной политики Российской Федерации
	Уметь: - организовать просветительские мероприятия (концерты, сессии звукозаписи) - осуществлять консультирование творческих проектов в области вопросов звукорежиссуры; - соблюдать авторские права в своей профессиональной деятельности, предоставлять необходимые сведения и документацию в органы защиты авторских прав.
	Владеть: - нормами законодательства в области авторского права

3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации

Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачётных единиц.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов
Общая трудоемкость	9	324

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 в течение девятого и десятого семестров 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; 17 2. Обсуждение текста дипломного реферата на этапе 60% готовности; 3. Обсуждение текста дипломного реферата на этапе 100% готовности с участием рецензента. Текст дипломного реферата должен отвечать всем требованиям, регламентирующим структуру, проблематику, объём и оформление работы. Оценка качества дипломного реферата производят рецензенты, которые представляют другие кафедры вуза или сторонние организации. Подготовка к государственному экзамену (выполнение звукозаписей) осуществляется на базе студии звукозаписи и видеомонтажа Консерватории. Также допускается использование двух треков из общего списка аудиозаписей осуществленных за пределами академии. В состав экзаменационного диска должны входить записи соответствующие следующим номинациям 1. Сольный рояль из концертного зала 2. Камерный состав 3. Симфонический оркестр 4. Духовой оркестр 5. Народный оркестр 6. Академический хор 7. Джаз (сумма) 8. Джаз (сведение) 9. Эстрадная композиция 10. Запись по выбору студента (характеризующая его творческий потенциал и предпочтения в работе).

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 выставляется на основе обсуждения результатов показа студента-дипломника государственной аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом ректора.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА

Основная литература

Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс] : учеб. / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>. — Загл. с экрана.

Ковалгин, Ю.А. Аудиотехника. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2013. — 742 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/11836>. — Загл. с экрана

Загуменнов, А.П. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2006. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1123>. — Загл. с экрана.

Крапивенко, А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 274 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70759>. — Загл. с экрана.

Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 7. Мультимедиа [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва :

Финансы и статистика, 2007. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65927>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Шерель, А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияния на аудиторию: Очерки [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2004. — 576 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77079>. — Загл. с экрана.
2. Ковалгин, Ю.А. Аудиотехника. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.А. Ковалгин, Э.И. Вологдин. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2013. — 742 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/11836>. — Загл. с экрана.
3. Хофф, Ф. Устройство аудио- и видеоаппаратуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/847>. — Загл. с экрана.
4. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99106>. — Загл. с экрана.
5. Менеджмент и звукорежиссура музыкальных проектов: актуальные проблемы науки и практики [Электронный ресурс] : сб. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2012. — 283 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66265>. — Загл. с экрана

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.