

Направление подготовки
53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
Профиль подготовки Этномузыкалогия

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

ФИЛОСОФИЯ

*Разработчик: Левашева Е.В., доцент
кафедры философии и гуманитарных наук,
кандидат философских наук*

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «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

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

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

турное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	временном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<i>Уметь:</i> – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – работать с разноплановыми историческими источниками;
	<i>Владеть:</i> – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	–	6
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		144		

4. Содержание дисциплины

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

	ни.	стов. Немецкая классическая философия. Лек. 7. Неклассическая философия.	станции. 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 бу-	Лек. 18. Философия и наука о будущем	Возможности прогноза науки и философии. Экологическая угроза будущего.

дущего	человечества.	Техника как часть бытия человека.
--------	---------------	-----------------------------------

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

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

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

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

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Золотарев, С. П. Философия : учебник / С. П. Золотарев. — Ставрополь : СтГАУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-9596-1792-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/245702> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Назарычева, А. И. Философия в творческом поиске : учебно-методическое пособие / А. И. Назарычева. — Магнитогорск : МаГК имени М. И. Глинки, 2021. — 148 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/255710> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Берестов, И. В. Аналитическая история философии: методы и исследования : монография / И. В. Берестов, М. Н. Вольф, О. А. Доманов ; под редакцией М. Н. Вольф. — Новосибирск : ИФПР СО РАН, 2019. — 242 с. — ISBN 978-5-85957-156-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/267077> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Философия и ее история. Дискуссии : учебное пособие / под редакцией М. Н. Вольф. — Новосибирск : ИФПР СО РАН, 2021. — 239 с. — ISBN 978-5-85957-178-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/267095> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Гладышева, Е. В. История отечественной философии : учебное пособие / Е. В. Гладышева, С. Г. Гладышева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 29 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/218459> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

4. Ресурс: <https://stepik.org/>

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

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины 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

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	<i>Знать:</i> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и

	<p>сферах речевой деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном

	<p>обществе;</p> <ul style="list-style-type: none"> – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – речевым этикетом межкультурной коммуникации;

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по шестой семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	16	218	1, 2, 3, 4, 5	6
Самостоятельная работа		358		
Общая трудоемкость:		576		

4. Содержание дисциплины

1.1. Разделы курса

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

Говорение и аудирование.

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

Чтение

Усвоению подлежат

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

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

-распознавание слов по контексту;

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

-выделение главной и второстепенной информации;

Письмо

-умение написать подробный текст по плану;

-умение написать краткий текст по плану;

-умение сформулировать вопросы письменно;

-умение написать краткое сообщение на произвольную тему с использованием ключевых слов и выражений;

-умение заполнить бланк, анкету. Написать неофициальное письмо.

Фонетика

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

Грамматика

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

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

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

Лексика

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

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

4.2. Содержание разделов

Вводно-коррективный курс

1 Фонетика

1.1 Особенности произношения и классификация звуков английского языка. Фонетические знаки.

1.2 Основные правила чтения и ударения в словах и предложениях.

1.3 Интонационно-ритмическое оформление смысловых групп, предложений, текста. Функции интонации.

1.4 Английские гласные и согласные звуки в потоке речи.

1.5 Правила редуцирования, сжатия и связывания в быстрой речи. Трудности слухового восприятия.

1.6 Диалекты и акценты в английском языке. Тенденции развития произношения.

2 Грамматика и словообразование

2.1 Словообразовательные модели существительных, прилагательных и наречий, глаголов

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

3. Устный курс

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

- 3.23 Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо
- 3.24 Аудирование

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля:

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

Формы итогового контроля - зачет – с 1 по 5 семестры, экзамен в 6 семестре.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. .

Дополнительная литература

1. Английский язык в сфере цифровых технологий и телекоммуникаций : учебник / Е. Ф. Сыроватская, Е. П. Желтова, А. Б. Комиссаров, Н. Н. Никифорова. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2020. — 287 с. — ISBN 978-5-89160-209-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/180378> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Нейман, С. Ю. Английский язык. Обучение в инновационной среде = English for Innovation Environment : учебник / С. Ю. Нейман. — Омск : ОмГТУ, 2019. — 296 с. — ISBN 978-5-8149-2938-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/186840> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Костерина, Ю. Е. Деловой английский язык = Business English : учебное пособие / Ю. Е. Костерина, М. В. Ласица, С. Ю. Вязигина. — Омск : ОмГТУ, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-8149-2981-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/186860> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ИСТОРИЯ РОССИИ

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели курса:

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

Задачи курса:

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> <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-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой перспективе; - особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость) <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различия, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;

	<ul style="list-style-type: none"> - проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различия, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; - навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; - развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления.
<p>УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; - давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство; - планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве - правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
---------------------	------------------	--------------------------------	-------------------------------

			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	5	144	3	4
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		180		

IV. Содержание дисциплины.

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

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

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

Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя. Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси. Эволюция древнерусской государственности в XI -XII вв. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода политической раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. Соседи Древней Руси в IX - XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.

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

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

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

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

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

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

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв. Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. Пути трансформации

западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Преобразование США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950- 1953 гг. Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике

советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы. Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением. Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неокOLONиализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг.

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

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

Тема 12. Россия в 1990-е годы

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

Тема 13. Россия в XXI веке. Цифровая трансформация современного общества

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя поли-

тика РФ. Понятие цифровой трансформации. VUCA-мир. Внедрение цифровых технологий в различные сферы общественной жизни: политика, экономика, право, культура, образование. Изменение характера общественных отношений в связи с внедрением цифровых технологий. Изменение культурного кода общества. Проблемы личности в цифровом мире: идентификация, общение, кочевничество. Изменения в профессиональной сфере. Владение цифровыми браузерами, облачными сервисами для хранения данных, различными методами для анализа данных как необходимая составляющая профессиональной культуры современного человека.

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

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

ТАССР в 1920 – 1980-х гг. Татарстан во второй половине 1980-х – второй половине 1990-х гг. Республика в годы Великой Отечественной войны. Постановление ЦК ВКП (б) от 9 августа 1944 года и его последствия для развития татарского общества. Последствия участия Татарстана в Великой Отечественной войне: возрастание промышленного потенциала, демографическая и социально-экономическая ситуация. Курс на форсированное развитие в республике индустрии, науки и образования во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. Становление нефтяной отрасли. Тенденции в общественно-политической и культурной жизни Татарстана, возобновление сталинской политики репрессий. Татарстан в условиях горбачевской «перестройки» во второй половине 1980-х гг.: попытка обновления экономики на социалистической основе, введения регионального хозрасчета; политика «гласности», рост общественно-политической активности, формирование татарского национального движения. Попытки национально-государственного самоопределения Татарстана в рамках сохранения союзного государства: принятие «Декларации о государственном суверенитете республики»,

создание собственного института президентства и выборы первого президента Татарстана, подъём национального движения во время путча и развала СССР. Борьба Татарстана за подтверждение принципов суверенитета в условиях постсоветского пространства: преодоление политического кризиса в республике, принятие постановления «Об акте государственной независимости Республики Татарстан», референдум по вопросу о государственном статусе республики, отказ Татарстана от подписания Федеративного Договора, принятие новой Конституции Республики Татарстан, подписание Договора между Россией и Татарстаном. Развитие международных связей, экономического и культурного сотрудничества со странами дальнего и ближнего зарубежья. Социально-экономическая политика республики в период становления рыночных отношений. Культурное развитие Татарстана в условиях национального возрождения. Общественная жизнь Татарстана, её роль в самоопределении и реформировании республики, формирование татарстанского общества.

Темы семинаров:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Модернизация социально-экономической сферы страны в XVIII первой половине XIX вв. Классы и сословия. Начало разложения крепостнической системы. Рост товарного производства и промышленности. Промышленный переворот.
2. Альтернативы развития страны в начале века. Александр I: поиск новых основ государственного и общественного устройства.
3. Консервативная модернизация Николая I.
4. Общественная мысль и особенности общественного движения в России в XVIII первой половине XIX вв. (Н.А. Радищев, декабристы, петрашевцы, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, славянофилы, западники, С.С. Уваров).
5. Внешнеполитические задачи России и их решение. Борьба за выходы к морям. Восточный вопрос.
6. Внутренняя политика Александра II и Александра III. Либеральные реформы и контрреформы.
7. Пореформенное экономическое развитие России. Реформы С.Ю. Витте.
8. Радикальные общественные течения второй пол. XIX-нач. XX вв. (народники, социал-демократы). Причины, ход и итоги революции 1905-1907 гг. в России. Третьеиюньская государственно-политическая система. Столыпинская аграрная реформа.
9. Участие России в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 г.
10. Политические партии России: программа и тактика (1905 -1917).

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

1. Приход к власти большевиков. Первые декреты советской власти. Судьба учредительного собрания.
2. Гражданская война в России: причины и тоги. Интервенция. Политика военного коммунизма.

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

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

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

1. Великая Отечественная война. Основные сражения.
2. Борьба в тылу врага.
3. Экономика страны в условиях военного времени. Цена победы.

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

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

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

1. Политика «перестройки». М.С. Горбачев. Демократизация. Нарастание экономических проблем. Национальный вопрос. ГКЧП. Распад СССР.

2. Россия в 90-е годы – нач. XXI в. Конституция 1993 года. Политические партии и движения. Экономика России в условиях реформирования. Социальная ситуация в стране. Внешняя политика.

3. Развитие стран Востока во второй половине XX века. Япония после Второй мировой войны. Создание государства Израиль и урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке.

4. Европейская интеграция.

Тема 11. Россия в 1990-е годы

1. Выбор модели развития России в новых условиях.

2. Экономические реформы Ельцина-Гайдара.

3. Общественно-социальный кризис осени 1993 г.

4. Центробежные тенденции. Центр и российские регионы, подписание Федеративного договора 1991 г.

5. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е годы.

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

1. Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике. Зона Евро.

2. Цифровая трансформация современного общества.

3. Социально-экономическое положение России в 2000-2022 гг.

4. Внешняя политика Российской Федерации в 2000-2022 годах.

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

1. Формирование государства волжских болгар. Государственное устройство, внутренняя и внешняя политика. Экономика и материальная культура. Духовная культура.

2. Основные периоды истории империи Джучидов. Экономика. Административно - государственное устройство. Духовная культура.

3. Предпосылки и причины образования Казанского ханства.

4. Социально-экономическое развитие Волго-Уралья в XIX в.

5. Развитие татарской культуры.

6. Февральская революция 1917 г. Национальное движение.

7. Гражданская война.

8. Противостояние большевиков и национального движения по вопросу самоопределения татарского общества. Образование Татарской АССР.

9. Республика в период Великой Отечественной войны.

Экономическое и социальное развитие.

10. Политическое и экономическое развитие в период «перестройки».

11. Социально-экономическое и культурное развитие в постсоветский период.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

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

Тематика рефератов и эссе

1. Государство Киевская Русь: сравнение со средневековой Европой, историческая роль варяжской династии Рюриковичей.

2. Объединение русских земель в XIV – начале XVI вв. Особенности процесса централизации в России в сравнении с опытом Западной Европы. Иван III.

3. Российское централизованное государство в XVI в. Реформы Ивана IV.

Последствия опричнины.

4. Первые Романовы (Михаил Федорович и Алексей Михайлович). Признаки складывающегося абсолютизма в российской государственности XVII в.

5. Реформы аппарата власти и управления в первой четверти XVIII в. в России.

Оформление абсолютизма.

6. Формирование бюрократии в России: структура чиновничества, принципы продвижения по служебной лестнице, этические нормы, связанные с чином (по Табели о рангах). Отличия госслужащих петровского периода от чиновничества предшествующего времени.
7. Условия получения прав потомственного дворянства на государственной службе в России в XVIII-XIX вв.
8. Просвещенный абсолютизм в России: государственная деятельность Екатерины II и Павла I.
9. Внутренняя политика Александра I.
10. Монархия Николая I. Главные принципы охранительной системы.
11. Великие реформы Александра II в области суда и управления: сильные и слабые стороны.
12. Думская монархия Николая II. Сравнение с принципами политического устройства Великобритании, Франции, Второго рейха, США
13. Политические партии России начала XX в. Характеристики социальной базы, программных установок.
14. Военная организация России до Петра Великого. Сравнение с принципами военного строительства на Западе.
15. Военная реформа Петра Великого. Создание регулярной армии.
16. Военная реформа Д.А. Милютин в во второй половине XIX в. Влияние на обороноспособность страны в конце XIX – начале XX вв.
17. Российская империя: территориальный рост в XVIII-XIX вв., национальная политика центра.
18. Социальная история России: дворянство (структура средневекового служилого сословия, поэтапное складывание единого класса-сословия, оформление корпуса дворянских прав и привилегий). Черты дворянского менталитета и поведения.
19. Социальная история России: духовенство (структура, права и привилегии, социокультурные традиции).
20. Социальная история России. Конституция 1977 г.
21. Разрядка международной напряженности: предпосылки и проявления. Причины срыва в конце 1979 г.
22. Горбачевская перестройка: реальный и потенциально возможный путь реформирования общественно – политической системы. Сравнение с опытом реформ в КНР.
23. Межнациональные конфликты в позднем СССР. Попытки реформирования союзного государства в 1991 г. Хронология распада СССР.

Формы итогового контроля (экзамен)

Вопросы к экзамену:

1. Формирование и развитие Древнерусского государства.
1. Политическое и социально-экономическое устройство Руси в X-XII вв. «Русская Правда».
2. Политическая раздробленность на Руси. Особенности социальноэкономического и политического развития русских земель (Владимиросуздальской, Галицко-Волынской и Новгородской).
3. Борьба Руси с завоевателями в XIII в. Русь и Орда в XIII-XV вв.
4. Становление единого Российского государства.
5. Внутренняя политика Ивана IV: реформы и опричнина.
6. Внешняя политика Российского государства во второй половине XVI в.
7. Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смутное время.

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

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

Дополнительная литература

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

Интернет-ресурсы:

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи освоения дисциплины:

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

Формирование представлений:

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной сре-	<i>Знать:</i> - теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек - среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности;

ды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; - выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. - методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; - навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

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

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

4. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (или темы) дисциплины	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	<p>Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе. Система национальных интересов России.</p> <p>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.</p> <p>Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма и экстремизма.</p> <p>Безопасность общества и личности. Опасности и их воздействие на организм человека. Система мероприятий по обеспечению безопасности организованных коллективов. Мероприятия по обеспечению личной безопасности граждан.</p>
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	<p>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.</p> <p>Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.</p>
4	Тема 1.4.	Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения
	Содержание лекционного курса	Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения
	Содержание темы семинара	<p>Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. Система гражданской обороны и основные направления ее деятельности.</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. Общая характеристика и классификация защит-</p>

		ных средств. Защитные сооружения, индивидуальные технические и медицинские средства защиты. Санитарная и специальная обработка.
--	--	---

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» установлен в соответствии с учебным планом. Во 2 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 2 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

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

Дополнительная литература

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

Электронные образовательные ресурсы

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

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Практические занятия:

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Разработчики: Маннапов Р.И., доцент кафедры

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности.

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь использовать их для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; – социально-гуманитарную ценностную роль физической культуры и спорта в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; – роль физической культуры и принципы здорового образа жизни в развитии человека и его готовности к профессиональной деятельности; – влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; – способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
	<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 и стиля жизни; – выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; – выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; – преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; – выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. – методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.
--	---

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин по физической культуре и спорту: в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. Консерватория устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

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

1.

2. Содержание дисциплины

Теоретический раздел

ПЕРВЫЙ КУРС

ТЕМА 1. Введение

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

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

ТЕМА 3. Социально- биологические основы физической культуры.

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

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

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

ВТОРОЙ КУРС

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

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

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

ТРЕТИЙ КУРС

ТЕМА 1. Профессионально- прикладная подготовка студентов.

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

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

лекций, бесед, собеседований.

Практический раздел

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

Методико-практические занятия

ПЕРВЫЙ КУРС

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

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

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

4. Основы методики самомассажа.

5. Методика коррегирующей гимнастики для глаз.

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

ВТОРОЙ КУРС

1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.

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

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

4. Методика проведения учебно- тренировочных занятий.

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

6. Методика индивидуального подхода и применения средств на развитие отдельных физических качеств.
7. Основы методики судейства по избранному виду спорта.

ТРЕТИЙ КУРС

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

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

Учебно-тренировочные занятия

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

3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формой текущей аттестации являются собеседование, тесты.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Литература

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

Электронные образовательные ресурсы.

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

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](http://nec.ru)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения учебного процесса используются:

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

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

ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

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

1. Цели и задачи дисциплины

Цели курса:

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

Задачи курса:

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;
- раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития личности и способности независимого суждения об актуальном политикокультурном контексте;
- рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и своему народу;
- представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер;
- рассмотреть особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении;
- исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозначить ключевые сценарии её перспективного развития;
- обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской цивилизации (единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и развитие), а также связанные между собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость).

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой перспективе; - особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость)
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; - проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; - навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личного характера; - развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Что такое Россия

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

Тема 2. Российское государство-цивилизация

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

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

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

Тема 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации

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

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

общество – государство – страна») и её репрезентации («символы – идеи и язык – нормы – ритуалы – институты»).

Тема 4. Политическое устройство России

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

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

Тема 5. Вызовы будущего и развитие страны

Сценарии перспективного развития страны и роль гражданина в этих сценариях.

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

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

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

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

Примерный перечень тем проектов (докладов, рефератов)

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

Формы итогового контроля (зачет)

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры.
2. Российский федерализм.
3. Цивилизационный подход в социальных науках.
4. Государство-нация и государство-цивилизация: общее и особенное.

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

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

Дополнительная литература:

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ

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

1. Цели и задачи дисциплины

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

Задачи дисциплины:

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	<i>Знать:</i> - понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики
	<i>Уметь:</i> - применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей
	<i>Владеть:</i> - навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	<i>Знать:</i> - сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями
	<i>Уметь:</i> - правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; - давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство; - планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе
	<i>Владеть:</i> - навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве - правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции
ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	<i>Знать:</i> – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;

	<p><i>Уметь:</i></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><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.
--	--

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

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

4. Содержание дисциплины

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

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

Тема 2. Субъекты культурной политики

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

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

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

Тема 3. Механизмы реализации культурной политики.

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

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

Региональные целевые программы в сфере культуры.

Тема 4. Нормативная правовая база государственной культурной политики РФ.

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

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

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

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

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

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

Кадровая политика и научно-методическое обеспечение культурной политики.

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

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

Государственная поддержка сохранения и развития языков народов России.

Русский язык и языки народов России в Интернет-пространстве.

Развитие научных исследований языка и памятников письменности.

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

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

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

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

Тема 7. Культурная политика российского государства в сфере профессионального искусства

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

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

Вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики.

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

Система музыкального образования в РФ.

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

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

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

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

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

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

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

Электронная база данных объектов русского культурного наследия за рубежом.

Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формой текущей аттестации являются собеседование, доклад, коллоквиум.

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

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Жалсанова, Б. М. Основы культурной политики : учебное пособие / Б. М. Жалсанова, С. Д. . — Чита : ЗабГУ, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-9293-2811-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/271631> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Басалаева, О. Г. Основы государственной культурной политики Российской Федерации : учебно-методическое пособие / О. Г. Басалаева, Т. А. Волкова, Е. В. Паничкина. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 170 с. — ISBN 978-5-8154-0465-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156963> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Основы государственной культурной политики Российской Федерации : учебное пособие / В. С. Толстикова, Е. В. Тищенко, Н. С. Королев, А. Н. Терехов ; под редакцией В. С. Толстикова. — Челябинск : ЧГИК, 2020. — 223 с. — ISBN 978-5-94839-725-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/262103> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

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

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ)

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

*Усова О.В., доцент кафедры истории музыки,
кандидат искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

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

Задачи:

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

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 этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения,

	анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений..

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	152	–	1, 2, 3, 4
Самостоятельная работа		136		
Общая трудоемкость		288		

4. Содержание дисциплины

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

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

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

Раздел II. Средневековье

Тема 3. Музыка в эпоху Средневековья. Происхождение григорианского хора-ла. 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 хора-ла.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ars antiqua. Трактаты Иоганнеса де Гарландиа, Вальтера Одингтона и Маркетто Падуанского. Утверждение модалной 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 (старофранцузских, 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 мензу-

ральной 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. Дюфай, Й. Окегем, Я. Обрехт, Ж. Дебре, О. Лассо).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел IV. Эпоха *basso continuo*

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

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

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

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

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

Поиски новых форм и жанров инструментальной музыки. Влияние принципа тематического контраста органных канцон, сонат и ричеркаров Дж. 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. Альбиниони 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 «Орфей» 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 (токатты и фуги).

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

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

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

Тема 12: Творчество И. С. Баха

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

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

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

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

Пассионы: отказ Баха от современной, концертной трансформации пассионов («ораториальных пассионов»), 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 ритурнеля. Разнообразие композиционных решений формы *da capo*. Образно-эмоциональное содержание арий: развитие аффектов. Значимость облигатных инструментальных партий в ариях.

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

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

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

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

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

органной музыки: хоральная обработка, прелюдия и fuga, пассакалья. Их стилистическая и хронологическая взаимосвязь.

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

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

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

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

Возрастающая роль третьего сословия. Мода в 1760-х годах на сюжеты из жизни различных сословий. Триумф оперы-буффа и французской комической оперы. Дж. Перголези «Служанка-госпожа» (1733). Разрастание оперы-буффа до масштабов полноценной двухактной пьесы. Углубление лирической стороны и усложнение музыкального языка (Н. Пиччинни, Дж. Паизиелло, Д. Чимароза). Завершение эволюции оперы-буффа в творчестве Д. Чимарозы (1749—1801). Деятельность К. Гольдони. Появление оперы-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. Метастазео. Изгнание барочных «излишеств». Драматургический канон оперы-серия и его классическое совершенство в либретто Метастазео 1730 – 1740 годов. Арии, речитативы, ансамбли и хоры в операх на либретто П. Метастазео (А. Вивальди, Л. Винчи, К. Граун, Г. Ф. Гендель, Ф. Л. Гассман, И. К. Бах). Специфика оперы как праздничного зрелища: принцип благополучной кон-

повки. Аристократичность оперы-серия. Коллизия любви и долга. Количество персонажей и их функции.

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

Раздел V. Вторая половина XVIII века. Венский классицизм

Тема 14: Оперная реформа К. В. Глюка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Творческий путь Й. Гайдна. Обзор и характеристика жанров.

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

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

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

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

Значение инструментального творчества Гайдна для дальнейшего развития европейского симфонизма.

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

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

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

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

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

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

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

Тема 17. Австрийская оратория и ораториальное творчество Й. Гайдна

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 18: Оперное творчество В. А. Моцарта

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

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

Венские оперы Моцарта – вершина его драматургии. Работа Моцарта в Бург-театре с 1781 года. Зингшпиль «Похищение из Сералия» (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 мелизматичности. 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 внемузыкальных факторов на особенности формы.

Тема 2. Франц Шуберт: жизнь и творчество.

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

Тема 3. Феликс Мендельсон: жизнь и творчество.

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

Тема 4. Роберт Шуман: жизнь и творчество.

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

Тема 5. Ференц Лист: жизнь и творчество.

Лист и французская музыкальная культура первой половины 19 века. 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 мо-

дель» 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, органские 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 а-moll, камерные ансамбли). Музыка Грига к драматическим спектаклям («Сигурд Крестосец», «Пер Гюнт»).

Григ как педагог и музыкально-общественный деятель.

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

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

Тема 18. Феномен оперного веризма и творчество Джакомо Пуччини.

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

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

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

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

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

Тема 20. Густав Малер: жизнь и творчество.

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

Жанр симфонизированной Lied. Строение малеровский вокальных циклов (на примере «Песен странствующего подмастерья»). Интонационная, формообразующая и концептуальная связь песен из «Волшебного рога мальчика» и симфоний № 2–4; «Песен об

умерших детях» и симфоний № 5–7. Жанровый синтез в «Песне о земле». Тенденция к камерности в поздних произведениях композитора. Влияние симфонизма Малера на нововенцев, Шостаковича. Малер – оперный и симфонический дирижер.

Тема 21. Рихард Штраус: жизнь и творчество

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

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

Тема 22. Клод Дебюсси: жизнь и творчество.

Внемusыкальные 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» (*Lugend-bewegung*), концепция «новой деловитости». Сочинения зрелого периода: опера «Кардильяк», циклы инструментальных ансамблей, вокальный цикл «Житие Марии» на стихи Р. Рильке и др. Масштабные философские концепции «Художник Матис», Симфония *in Es* и «Гармония мира». Эволюция художественного мировоззрения: от «абсолютной музыки» к общечеловеческим проблемам времени, трагедийному осмыслению исторического процесса. Роль полифонии, оригинальная тонально-гармоническая система; ее теоретическое обоснование в «Руководстве по композиции» и художественно-практическое — в фортепианном цикле «*Ludus tonalis*». Музыкальный неоклассицизм в творчестве Хиндемита. Значение приема стилизации. Неоклассические тенденции в творчестве М.Равеля, Ф.Бузони, А.Казеллы и др.

Тема 26. Творчество К. Орфа

Карл Орф как выдающийся театральный композитор. Длительное формирование самобытного творческого метода (до середины 1930-х годов). Антиромантическая театральная концепция, работа по созданию спектакля нового типа путем самобытного синтеза музыкального и драматического театра. Возрождение архаических театральных форм — культовых и игровых, стремление к намеренной простоте языка, в отличие от усложненной манеры раннего периода. Формирование зрелого стиля через увлечение неоклассицизмом, театральными экспериментами И.Ф. Стравинского. Группы театральных сочинений: 1) сценические кантаты («Триумфы»); 2) обработки («Орфей», «Жалоба Ариадны», «Балет неблагодарных» К. Монтеверди); 3) оригинальные музыкально-драматические сочинения зрелого периода — народно-сказочные комедии («Луна», «Умница», «Хитрецы»), «баварская пьеса» — трагедия «Бернауэрин»; 4) античные трагедии («Антигона», «Царь Эдип», «Прометей»); 5) сценические духовные произведения («Мистерия о воскресении Христа», «Игра о чудесном рождении младенца», «Мистерия на ко-

нец времени»). Основа зрелого стиля — простейшие, «первичные» элементы музыкального языка. Интернациональная основа творчества и «мировой театр» К. Орфа. Концепция «Шульверк». Другие немецкие композиторы этого поколения: Курт Вайль (1900–1950), сотрудничество с Б. Брехтом в «Трехгрошовой опере»; Ханс Эйслер (1898–1962), социальная заостренность его песенно-вокального творчества.

Тема 27. Зарубежный период творчества И. Стравинского.

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

Тема 28. Творчество композиторов французской «Шестерки».

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

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

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

ности 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 «Грудь 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 «ретроспективно-

го» плана: «Пинии Рима», «Фонтаны Рима», «Римские празднества»; Григорианский 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 григорианики 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. Траклат «Эволюция музыки в свете истории совершенного каданса» как музыкально-теоретический манифест итальянского неоклассицизма.

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

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

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

Тема 32. Основные явления зарубежного музыкального авангарда.

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

Интенсивное освоение новых композиторских идей и технических систем, развитие серийного метода А. Веберна. Сериализм, пуантилизм, сонористика, электронная музыка,

алеаторика, музыка по математическим проектам, конкретная музыка, медитативная музыка, минимализм (краткая характеристика направлений и техник, важнейшие представители и произведения). Использование черт неевропейских культур. Новые концепции тембра, ритма, формы, звукового пространства. Первая и вторая волна авангарда; эклектизм в музыке эпохи постмодернизма.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущей аттестации:

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

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Герцман, Е. В. Становление истории музыки как науки : монография / Е. В. Герцман. — 1-е. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-5830-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151863>.
2. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 468 с. — ISBN 978-5-8114-2844-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/161543>.
3. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-3641-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138137>.
4. Липаев, И. В. История музыки : учебное пособие / И. В. Липаев. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-5347-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/143579>
5. Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей: учебное пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. 448 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102524_19_8

Дополнительная литература

- 1) Глазкова Ю. В. Морис Дюруфле и французская органная культура его времени / Казан. гос. консерватория; Ю.В. Глазкова. – Казань, 2017. – 152 с.
- 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.
- 10) Термины, понятия и категории в музыковедении : IV Международный конгресс Общества теории музыки (Казань, 2–5 октября 2019 года) : материалы конгресса / ответственный редактор Н. И. Наумова ; Казанская государственная консерватория ; Московская государственная консерватория. Казань, 2021..

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/) - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая

крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ)

Разработчики: Семенова Ю.С., доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения

Алмазова Т.А., доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины

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

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в ши-	<i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формооб-

роком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>разования,</p> <ul style="list-style-type: none"> – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений..

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	148	–	5, 6, 7
Самостоятельная работа		140		
Общая трудоемкость		288		

2. Содержание дисциплины

Пятый и шестой семестры

Раздел I. Русская музыкальная культура X – XVIII вв.

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

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

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

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

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

Тема 2. Русская музыкальная культура XVII века.

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

Кризис древнерусского певческого искусства во второй половине XVII в. Увеличение попевок («гипертрофия попевок» — В.М. Бражников), самоизживание гласовой системы попевок. Появление новых распевов, их отличия от предшествующих. Церковно-певческая полемика. Соборное постановление об исправлении церковных книг 1654 г. и деятельность комиссии «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-сериа, написанных на русские тексты А.П. Сумарокова («Цефал и Прокрис» Ф. Арайи, 1755; «Альцеста» Г. Раупаха, 1758). Формирование национальных исполнительских кадров.

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

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

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

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

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

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

Начало фольклористской деятельности, первые сборники народных песен.

Раздел II. Русская музыкальная культура первой половины XIX в.

Тема 4. Музыкальная культура России первой половины XIX века.

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

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

торов XIX в. Жанры элегии и баллады в русской музыке и поэзии начала XIX в. Камерно-вокальные жанры первой половины XIX в. и лирика Жуковского, Пушкина, Лермонтова. Жизнь и деятельность А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева, А.А. Алябьева.

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

Тема 5. М.И. Глинка.

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

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

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

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

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

Камерно-вокальное творчество Глинки.

Тема 6. А.С. Даргомыжский.

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

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

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

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

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

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

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

Просветительство. Изменение положения художника в обществе. Образование РМО и становление концертных организаций нового типа. Музыкальные общества в России XIX в. Формирование нового типа публики. Становление музыкального образования в

России. Деятельность А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов. А.Н. Серов: оперное творчество и музыкально-критическая деятельность. Новая русская школа (деятельность Балакирева). Критическая деятельность В.В. Стасова и ее значение для формирования эстетики кучкизма. «Московская школа» (Чайковский).

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

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

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

Тема 8. М.А. Балакирев.

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

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

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

Фортепианное творчество композитора и роль Балакирева в развитии отечественного пианизма.

Камерно-вокальная музыка Балакирева.

Тема 9. М.П. Мусоргский.

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

Новизна музыкального языка Мусоргского.

Оперная драматургия. Ранние музыкально-сценические опыты («Эдип», «Саламба»). «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. Бородин - 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. Стилевая и жанровая эволюция от романтизма к импрессионизму и символизму.

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

Симфоническое творчество. Особенности стиля симфонических произведений Скрябина первого периода творчества. Преломление традиций романтического 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. Преимущество с искусством предреволюционного этапа. Принципы культурной политики советского государства, направления деятельности в области музыкального искусства. Развитие жанров. Концертная жизнь, исполнительство, музыкальное образование.

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

Тема 22. Музыкальная культура 1930-х годов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Седьмой семестр

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

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

Тема 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 гг.).

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

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

Тема 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. Музыказнание 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 стилового обновления и освоения новых техник письма. Условная дифференциация на две группы: сочинения для нормативных и ненормативных составов (сам состав не есть гарантия новизны или традиционности). Характерные особенности: близость к симфонизму, монологичность, медитативность, возрастание роли принципов концертирования (сочинения Э. Денисове, Б. Тищенко, Б. Чайковского, Г. Уствольской, А. Шнитке, Д. Шостаковича, Р. Щедрина). Поздние сочинения Д. Шостаковича – эталон новейшего стиля камерной музыки.

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

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

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

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

Опера. Расширение круга литературных источников жанра (произведения Ч. Айтматова, М. Булгакова, Б. Васильева, Н. Гоголя, Ч. Диккенса, Ф. Достоевского, С. Есенина, В. Маяковского, Л. Толстого, А. Чехова и др.). Многообразие типологических решений

(опера-оратория, опера-балет, камерная опера, моноопера и др.), использование ресурсов не только смежных жанров, но и видов искусств (драматического театра, кинематографа, изобразительного искусства), новые формы функционирования жанра (телеопера, радиоопера). Сохранение песенности как стилевой основы советской оперы, более динамичные формы ее претворения, широкое проникновение фольклорных интонаций в оперу («Виринея», «Мертвые души»), возрастание роли музыкальной декламации, речевого интонирования в камерной опере и моноопере. Широта и многообразие стилевых истоков: фольклор, культовая музыка, западноевропейская классика, современная эстрадная музыка. Полистилистика как средство выражения конфликта («Мертвые души», «Петр Первый»). Новые стилевые разновидности оперного жанра: зонг-опера («Орфей и Эвридика» А. Журбина), рок-опера («Крик-кукушки» Р. Калимуллина).

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

Интонационное обновление балетной партитуры: опора на фольклор, стилизация античной и классической музыки; использование современных техник письма. Полистилистика как средство воплощения конфликта в балетах А. Петрова, С. Слонимского, Р. Щедрина. Расширение и обогащение хореографических средств, включение спортивных элементов, акробатики, современного бытового танца, танца модерн, танцевального фольклора народов мира. Деформация классической хореографии в целях создания эффекта гротеска, пародирования в комедийно-сатирических жанрах («Сотворение мира» А. Петрова и др.).

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

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

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

Песня. Необычайный количественный рост, многообразие проникновения их в массовый быт (кино, телевидение, радио, фестивали, конкурсы, концерты). Расширение круга композиторов-песенников (А. Бабаджанян, В. Баснер, А. Пахмутова, А. Петров, М. Таривердиев, Д. Тухманов, А. Эшпай), повышение литературного уровня песен (А. Ахматова, А. Вознесенский, Р. Гамзатов, Е. Евтушенко, Б. Окуджава, Р. Рождественский, М. Цветаева). Неоднородность песенного движения: массовая, эстрадная, авторская песня. Утверждение сольного пения, новых требований к текстам и исполнителям. Усиление речевого начала в песне (обусловленное приходом новой поэзии, новой исполнительской

практикой: актеры - исполнители песен, микрофонное пение – стимулятор речевой стихии). Новые песенные жанры (песня-монолог, песня-новелла, песня-баллада). Сближение песни с романсом. Нарушение канонов жанра (смена куплетной формы сквозной, появление мелодического речитатива, декламационности, характерных для камерно-вокальной лирики – песни Б. Окуджавы, М. Таривердиева).

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

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

торский стиль и связи с традициями западно-европейской и русской музыки. Влияние немецкой художественной традиции на мышление Шнитке. Связи с русскими духовными традициями, близость художественному сознанию композитора творческих принципов и философских идей Ф. Достоевского. преимущественная ориентация композитора на новаторский опыт музыки XX века (Г. Малер, А. Берг, А. Веберн, И. Стравинский, Д. Шостакович).

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

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

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущей аттестации:

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

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература.

1. Коробейников, С. С. История отечественной музыки XX века : учебное пособие / С. С. Коробейников. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-4541-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145954>
2. Кюи, Ц. А. Русский романс: очерк его развития : учебное пособие / Ц. А. Кюи. — 2-е, перераб. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-4902-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133457> .
3. Огаркова, Н. А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века : учебное пособие / Н. А. Огаркова. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-6040-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158898> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Огаркова, Н. А. Светская музыкальная культура в России XIX века : учебно-методическое пособие / Н. А. Огаркова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-4341-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119120> .

5. Самсонова, Т. П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век : учебное пособие / Т. П. Самсонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-2142-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112749>

6. Историческое музыкознание Казанской консерватории / составитель В. Р. Дулат-Алеев ; Казанская государственная консерватория. — Казань, 2019. — 188 с. — (Научные труды Казанской консерватории ; Выпуск 3).

Дополнительная литература.

1. История отечественного музыкального образования в документах и материалах : учебное пособие / Составитель В. И. Адищев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-9218-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/196749> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Кашкин, Н. Д. Воспоминания о П. И. Чайковском / Н. Д. Кашкин. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-9057-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/183427> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Захарьина, Н. Б. Теория и история музыки в Древней Руси: лекция по дисциплине «Историография» : учебное пособие / Н. Б. Захарьина. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-9423-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/197047> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Гельфельд, В. О. Эпоха Шостаковича : учебное пособие / В. О. Гельфельд. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-9857-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/223448> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Ромашкова, О. Н. История русской музыки: XVIII век : учебное пособие / О. Н. Ромашкова, Е. А. Сорокина. — Тамбов : ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2021. — 96 с. — ISBN 978-5-93691-162-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/261326> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Демченко, А. И. Музыкальное искусство России начала XX века. Исследование : учебное пособие / А. И. Демченко. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2018. — 426 с. — ISBN 978-5-94841-354-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151061> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Свиридова, И. А. Русский духовный концерт: история и теория жанра : монография / И. А. Свиридова. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 196 с. — ISBN 978-5-94841-208-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72134> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Усова, О. В. Лейтмотив в русской симфонии XIX – первой половины XX века / О. В. Усова ; Казанская государственная консерватория. — Казань, 2020. — 100 с.

9. III Чтения памяти С.В. Смоленского: Певческая культура России: век XIX – век XXI: Материалы Международной научной конференции, Казань, 19 октября 2016 г. / Сост. и науч. ред. Ю.С. Карпов, А.В. Кудрявцев. – Казань, 2017. – 191 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА)

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

1. Цели и задачи дисциплины

Цель – воспитание эрудированного профессионала, способного определить основные стилевые направления Новейшей музыки; формирование способности к отбору и оценке явлений современного искусства. Задачи: дать представление об основных музыкально-теоретических аспектах современной композиции, жанрово-стилевых особенностях, специфике языка Новейшей музыки; рассмотреть творчество как ведущих композиторов второй половины XX века, так и авторов последнего поколения, определяющих основные тенденции современного композиторского творчества; познакомиться с конкретными музыкальными текстами Новейшего времени.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и

	частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений..

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

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

4. Содержание дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Новая эстетика числа (числовая символика, «числовой сюжет») как концептуальный элемент в художественном творчестве второй половины XX века (в сочинениях А. Берга, А. Шнитке, С. Губайдулиной).

Концепция времени в постмодернистских произведениях композиторов второй половины XX века («Дыхание исчерпанного времени», опера «Когда время выходит из берегов» В. Тарнопольского).

Медитативность как новый тип художественного мышления (А. Тертерян, А. Пярт, В. Сильвестров, А. Кнайфель).

Эстетика *тишины* в современном композиторском мышлении (сочинения Дж. Кейджа, В. Сильвестрова, Л. Ноно, А. Пярта, А. Кнайфеля, С. Губайдулиной, Х. Лахенмана).

Новая жанровая система в эпоху Новейшей музыки: один из ведущих жанров Новейшей музыки — «Музыка для...», его эволюция; радикальные жанры — *китч*, *перформанс*. Новая трактовка традиционных жанров в русле постмодернистских тенденций (симфонии, концерта, оперы).

Переосмысление понятия *фольклора* в контексте постмодернистского мышления: внесение его как контрастного экзотического элемента в общий сюжет произведения (в творчестве Н. Сидельникова, Р. Щедрина и др.).

Тема 2. Эстетика «договаривания традиции». Неофольклоризм

Феномен художественного «договаривания» (по А. Соколову) как специфический метод художественного мышления в культуре XX века. Различие в понятиях «договаривание своего» и «договаривание чужого».

«Договаривание как феномен *вытесненной культуры*», «период прерванной эволюции» художественной жизни — одна из ключевых ипостасей в XX веке. «Договаривание» «иссякающей традиции» в Европе (после фашистской диктатуры) и в России (после пролетарской контркультуры).

Произведения — структурные «двойники» в контексте концепции «договаривания своего» («Nomos Alpha» и «Nomos Gamma» Я. Ксенакиса) и «договаривания чужого» («Итальянские песни» Э. Денисова / «Прерванная песня» Л. Ноно) в музыке второй половины XX века.

Уникальный образец «договаривания своего» в оркестровом сочинении «Metastasis» Я. Ксенакиса.

«Договаривание» принципиально новой концепции творчества в сочинении “Répons” П. Булеза.

Полистилистический прием адаптации в контексте «договаривания чужого» на примере сочинения — «Ричеркар» (Фуга-ричерката) А. Веберна. Другие примеры «договаривания чужого»: Скрипичный концерт “Offertorium” С. Губайдулиной и «Бранденбургский концерт» В. Екимовского.

Проблема «договаривания» наследия прошлого века: *неоромантизм, неофольклоризм, неоклассицизм.*

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

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

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

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

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

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

Серийность, сериализм, постсериализм: теория и техники.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 4. Сонорика как один из ведущих эстетических принципов Новейшей музыки.

Творчество Д. Лигети, В. Лютославского, К. Пендерецкого, С. Губайдулиной

Сонорика как музыкальное явление в музыке XX века. Определение понятия «сонорика» — как техники композиции, оперирующей тембровыми факторами. Роль звуковысотного фактора, регистрового местоположения, количественного состава гармонического комплекса, континуального или дискретного (пульсирующего) типа звучности, а также тембровых, громкостных, артикуляционных свойств в организации сонорного материала.

Три типа сонорной музыки: *колористика* (тоновая музыка с сонорностью), собственно *сонорика* (термин Ю. Холопова; сонорная музыка с тоновостью) и *сонористика* (термин Ю. Хоминьского; сонорная музыка без тоновости).

Основные фактурные формы сонорной музыки: три простых — точка, россыпь, линия; три составных — пятно, поток, полоса. Понятие «звукового поля» и определение его параметров.

Кластер как понятие, классификация явления.

Классификация *звуковых типов Новой музыки Хельмута Лахенмана* (теоретическая работа 1966 г.): «каденционный» (Kadenzklang) — импульсный, колеблющийся, замирающий; «тембровый» (Farbklang); «флуктуирующий» (Fluktuationklang); «фактурный» (Texturklang); «структурный» (Strukturklang).

Художественный мир и оригинальная стилевая концепция *Дьёрдя Лигети*. Обращение композитора к технике *сонорного* письма и *микрполифонии*. Создание «статической сонорной композиции»: новый тип временной и ритмической организации музыкальной ткани. Музыкально-теоретическая деятельность Д. Лигети: «Превращения музыкальной формы», «Форма в новой музыке».

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

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

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

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

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

Тип алеаторики Лютославского — *контролируемая* (или *ограниченная*) в сочинениях: “Parolles tisees” («Вытканые слова») для тенора и камерного оркестра (1965), «Книга для оркестра» (1968), “Les Espaces du sommeil” («Пространство сна») для баритона с оркестром (1975).

Новая стилистика в творчестве Лютославского (с 70-х годов) — изысканный лиризм, утонченная камерность — в «Эпитафии» для гобоя и фортепиано (1979).

Характерные черты стиля *Кшиштофа Пендерецкого*: своеобразное соединение тенденций экспрессионизма и импрессионизма, неоклассицизма и неоромантизма; сонорное, серийное, тонально-интонационное письмо. Активные поиски композитором звуковой материи нового типа — сонорное сочинение «Трен памяти жертв Хиросимы» для 52 струнных инструментов (1960).

«Страсти по Луке» (1965) — пример возрождения жанра пассионов в музыке XX века.

Эволюция творчества в сторону неоромантизма: Концерт для скрипки с оркестром (1976).

Стилевая эволюция творчества *Софии Губайдулиной*, мыслящей в музыке философски, религиозно и природно-космически. Общая периодизация творчества: 1) ранний этап — до 1965 года, 2) зрелый — от 1965 года, 3) сдвиг внутри зрелого — от 1978 года. Символика в ее творчестве, кроющаяся в тембрах, способах звукоизвлечения, ладах, числах, монограммах, названиях произведений. Особое место принадлежит сакральной символике.

Особенности музыкального языка Губайдулиной: «параметр экспрессии», ритмика, звуковысотная организация, драматургия.

Использование серийных техник в произведениях: Фортепианная соната (1965), Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных инструментов (1965), кантата «Ночь в Мемфисе» (1968). Эволюция отношения композитора к звуковому материалу после экспериментов с сериализмом.

Крупный замысел Губайдулиной мессы проприй в 70-е годы (Интроит, Градуал, Аллелуйя, Офферторий, Коммунио) — как месса с изменяемым текстом в течение литургического года.

Символика в «In cose» для виолончели и органа (1979) и «Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра (1982).

Числовая символика в творчестве С. Губайдулиной на примере симфонии «Слышу... Умолкло» (1986).

Тема 6. Концептуализм как новый подход к содержательной функции произведения в музыке второй половины XX века. Экспериментализм Дж. Кейджа. Криптофония

Представитель экспериментального направления, новатор, первооткрыватель, философ и путешественник, революционер и изобретатель, живописец, поэт — *Джон Кейдж*. Феномен музыкально-художественной концепции Кейджа: установка на производство радикально нового, стремление расширить мир музыки с помощью звучащего и незвучащего («новая эра искусства звуков», по Ю. Холопову).

Открытия Кейджа: в областях звука и звуковысотности, ритмических структур, тембра, формы, нотации, жанра, инструментария и способов игры на нем. Предсказал и разработал многие из возможных путей и принципов развития музыкального искусства XX века: сонорика и сонористика, электронная (в том числе, *live electronic*), конкретная, пространственная, графическая, вербальная и виртуальная музыка, алеаторика и метод случайных действий, техника 25-звуковых хроматических рядов и техника временных пределов (*time-bracket technique*), репетитивность, индетерминизм и вариабельность, концептуализм, акциональность и музыкальный дизайн.

Изобретение *подготовленного (препарированного) рояля (prepared piano)* и связанной с ним техники *сонорной модальности* (термин М. Переверзевой) как принципа организации музыкального материала. Сочинения периода «подготовленного фортепиано» (конец 1930-х — начало 1950-х годов): «Вакханалия» (“*Bacchanale*”, 1938—1940), «Сонаты и интерлюдии» (“*Sonatas and Interludes*”, 1946—1948).

Техника числовых рядов в пьесе «Вторая конструкция» (“*Second construction*”, 1940) для ансамбля ударных (четыре исполнителя) с участием препарированного рояля.

Влияние восточной философии — дзэн-буддизм, древнекитайская книга «И-Цзин» («Книга перемен») — на сочинения 50-х годов, основанные на методе случайности или *алеаторики*: «Музыка перемен» (“*Music of Changes*”, 1951), «Воображаемый пейзаж № 1—5» (“*Imaginary Landscape*”, 1939—1952).

Концепция музыки тишины, музыки молчания в пьесе «4’33’’» (1952) для любого инструмента.

Обращение Кейджа к *хэппенингу* в 60-е годы, включавшему элементы рока, джаза, электроники, современного танца, кинопроекции, фортепиано и голоса.

Европеры Дж. Кейджа 80-х годов, каждая из которых представлена музыкой, вербальными программами и комментариями, световым оформлением, костюмами, декорациями и сценическим действием.

Криптофония (термин композитора С. Невраева) — как новое явление в музыкальном искусстве Новейшего времени — «перекодирование некоего вербального смысла в музыкальный на основе произвольно избранной автором системы алфавитно-тоновых соответствий» (И. Сниткова). Авторская система буквенно-звукового «алфавита», на основе которого шифруется вербальный текст, в сочинении криптофониста *И. Соколова* «О Кейдже».

Тема 7. Музыкальная монограмма в музыке второй половины XX века. Ономафония

Имя собственное и его смысловой эквивалент в музыке — звуковая монограмма, выступающая как «музыкальное имя». Множество терминов этого явления в музыкальном искусстве: *монограмма, анаграмма, эмблема, энигма, криптограмма, литерафония*. Суть монограммы определяется и как вербальное, и как живописно-изобразительное шифрование.

Ономафония — новый термин, характеризующий смысл оперирования музыкальным именем собственным конкретно в Новейшее время, и охватывающий более широкую смысловую и структурную панораму, чем *монограмма*. Ономафония — это не только «звучащее имя», но и «озвучивание» действительности, реальности именами. *Монограмма* — аббревиатура конкретного имени-отчества-фамилии.

Этимология и обоснование нового термина. Под *ономафонией* (от греч. *ὄνομα* — имя, название и *φωνή* — звук) понимается процесс «перевода», транскрипции *имени собственного*, как некоего вербального текста, в систему музыкальных знаков (например, буква соответствует тону определенной высоты).

Формы и принципы ономафонического шифрования: на основе антропонимов (инициалы, полная или «усеченная» фамилии, мужские, женские имена), патронимов (отчество), имени и фамилии.

Различные принципы вербально-звуковой зашифровки: буквенная, слоговая и смешанная (буквенно-слоговая). Рифмующиеся концовки монограмм BACH, DSCH, ADSCH.

Изобретение композиторами собственных звуковых «алфавитов» (криптофоническая традиция): например, собственный «алфавит» Д. Смирнова; система буквенно-звукового «алфавита» И. Соколова.

Музыкальное имя в историческом контексте. Ранние образцы: тема мессы Жоскена Дебре «Hercules dux Ferrariae», «музыкальная подпись» Орlando Лассо; в музыкальном искусстве Средневековья и Возрождения. Имя собственное как музыкально-риторическая фигура в эпоху барокко. Монограмма И. С. Баха BACH (появляющаяся на протяжении последующих веков во многих сочинениях) — как символ творчества, вдохновения, высокого духа, вневременного бытия и определенный смысловой концепт. Отсутствие имен-шифров в эпоху классицизма. В эпоху романтизма возрождение практики риторической музыкальной речи, символической и эзотерической манеры высказывания, идеи тайны, игры. Интерес к символично-звуковым сочетаниям в творчестве Р. Шумана.

Новые цели и функции ономафонической номинации в XX веке. «Вхождение» ономафонической эмблемы в постмодернистскую игру, в которой «чужой» материал (монограмма) помещается в условия активного стилевого диалога с учетом новых композиционных техник письма.

Тенденции использования монограмм в композиторской практике XX века: имя, «вписанное» в монументальную симфоническую концепцию (монограммы Баха и Шостаковича в симфониях Шостаковича, Concerto grossi и симфонии А. Шнитке, Пятой симфонии Б. Тищенко, Реквиеме В. Сильвестрова); имя-шифр в произведениях мемориального жанра (музыкальные приношения Д. Шостаковичу с монограммой DSCH в творчестве

отечественных и зарубежных композиторов; *Д. Смирнов* «Элегия памяти Эдисона Денисова» (версия А: для виолончели соло; версия В: для 16 исполнителей, 1997)); оригинальная тенденция — монограммы в жанре «Краткой истории музыки» или «Путешествия по истории музыки» (М. Кундера), «Прогулки по истории» (С. Савенко) (Третья симфония А. Шнитке, Струнный квартет № 6 Д. Смирнова).

Ономафония в структуре музыкального произведения с точки зрения *фактурного уровня*. Ономафоническая тема в гомофонно-гармонической и полифонической фактурах: *А. Шнитке* Фортепианный квинтет (II ч., 1976), *Л. Любовский* «Полифонические вариации на тему В-А-С-Н» (1970). Ономафоническая тема-серия в 12-тоновом материале: *Э. Денисов* «DSCH» для кларнета, виолончели, тромбона и фортепиано (1969). Ономафония в сонорно-тематическом комплексе. *А. Пярт* «Коллаж на тему В-А-С-Н» для струнного оркестра, гобоя, клавиесина и фортепиано (1964). *Ономаритмия*. *С. Загний* «Этюды на ритм ВАСН» для органа или любых мелодических инструментов (1984).

Ономафония с точки зрения *композиционно-драматургического уровня*. Ономафония в структуре музыкальной темы сочинения: *А. Шнитке* «Прелюдия памяти Д. Шостаковича» для двух скрипок или одной скрипки и магнитофонной записи (1975). Ономафоническая лейттема. *Б. Тищенко* Пятая симфония (1976). Ономафония в жанре «краткой истории музыки»: *А. Шнитке* Третья симфония (1981), *Д. Смирнов* Струнный квартет № 6, op. 106 (1998). Ономафония как имманентная структура композиторского стиля.

Монограмма ВАСН в импровизационной музыке: цикл «В-А-С-Н: Хроматическая Вселенная» *Питера Херберта* (“В-А-С-Н: A Chromatic Universe”, 2000).

Тема 8. Электроакустическая музыка.

Электронная музыка как одно из наиболее радикальных открытий мировой музыкальной истории. Исторический экскурс возникновения электронной музыки. Интенсивные поиски новых источников звука привели к качественному скачку в области музыкального творчества: предельное расширение звукового пространства, изобретение электронных музыкальных инструментов (поющая дуга, телгармониум, интонарумери, оптофоническое фортепиано, терменвокс, электронная гармоника, сонар, волны Мартено, звучащий крест, ритмикон, виолончель Термена, экводин, вариофон, эмиритон, волновой орган, орган Хаммонда и др.).

Конкретная музыка (Musique Concrète) — музыка, основанная на символической системе нотации, представляющей звуки, которые надо воспроизвести инструментами или голосом. Пьер Шеффер — основатель, пропагандист и теоретик конкретной музыки; его «Исследование конкретной музыки» (1952). *Шеффер П. / Анри П.* «Симфония для одного человека» (“Symphonie pour un homme seul”, 1955).

Электронная музыка (Elektronische Musik) — основным качеством которой является исключительно синтетический звуковой материал, названный электронным в начальном своем проявлении. Работа исследовательской лаборатории — Кёльнской студии электронной музыки при радиостанции WDR. Принципы Live electronic («живой» электронной музыки). Электронные сочинения Пьера Булеза, Анри Пуссёра, Лючано Берно, Маурисио Кагеля, Дьёрдь Лигети, Яниса Ксенакиса. *К. Штокхаузен* «Песнь отроков» (“Gesang der Jünglinge”, 1956) — первое крупное сочинение Кёльнской студии. *Д. Лигети* «Артикуляция» (“Artikulation”, 1958).

Компьютерная музыка, использующая в процессе музыкальной композиции формальные алгоритмы. Музыкальные языки программирования (C-Sound, SuperCollider, MAX/MSP и др.). Два подхода *Леджарена Хиллера*: детерминированная процедура и стохастическая (вероятностная) процедура. *Интерактивная музыка* — ответвление компьютерной и алгоритмической композиции.

Стохастическая музыка — техника, при которой элементы композиции определяют согласно теории вероятности и больших чисел. *Янис Ксенакис* — автор термина «сто-

хастическая музыка», специальной программы SMP — Stochastic Music Programm и теоретического труда «Формализованная музыка. Новые принципы формализации музыкальной композиции».

Электроакустическая музыка — термин, объединивший три понятия: конкретная, электронная и компьютерная музыка. Термин *Франсуа Бэль «Акусматика» (Musique Acousmatique)*, характеризующий музыку, созданную в студии и затем перенесенную в концертный зал.

Принципы нотации в акусматике. *Сонограмма* как диаграмма распределения спектральной энергии акустического источника в координатах частоты и времени.

Открытия в области электроакустической музыки в России (60-е годы XX века). Открытие Московской экспериментальной студии электронной музыки (1967). Создание синтезатора АНС (Е. Мурзин, 1957). Э. Артемьев «Двенадцать взглядов на мир звука» (1969), А. Шнитке «Поток» (1968), Э. Денисов «Пение птиц» (1969). Ассоциация электроакустической музыки при Союзе композиторов (1990); Термен-центр при Московской консерватории (1992) — новый толчок к развитию электроакустической музыки в России.

Тема 9. Медитативность как свойство музыкального мышления в музыке второй половины XX века. Творчество А. Пярта, В. Сильвестрова

История формирования понятия *медитация*. Существование длительной исследовательской традиции, интерпретирующей медитацию как сугубо восточный феномен. В качестве «созерцания», «углубленного размышления» корни медитации — в эпоху поздней античности и в западноевропейской культуре.

Основные типологические признаки медитации: безмыслие, не-деяние, отрешение, бесстрашие, аффективная нейтральность, иррациональность, трансцендентность, мгновенность, интуитивизм, архетипичность.

Медитативность как свойство музыкального мышления, суть которого — рефлексия как ведущая сфера содержания, порождающая характерный комплекс выразительных приемов.

Основные характеристики музыкальной медитативности: дух познания, универсальность концепций, архетипичность, ритуальность, символичность, интровертность, суггестивность, монологичность, объективный и надличностный характер высказывания, его концентрированность, статика, единообразие материала.

Активное проявление медитативности в эпоху второго музыкального авангарда — *авангардистская медитативность*.

Устремление к рефлексии, ретроспекции, интровертности в начале 70-х годов XX века — *постмодернистская медитативность*.

Эстетика «*новой простоты*» как специфическое явление русской музыки, возникшее в 1970-е годы, в период переоценки достижений авангарда, «усталости» от его агрессивного радикализма, кризиса коммуникативной функции музыки. Переосмысление процессов жанро- и формообразования. Проявление этой концепции в формах медитативной лирики, неоромантизма, минимализма, неоканонической стилистики в творчестве целого ряда композиторов: С. Губайдулиной, А. Кнайфеля, В. Мартынова, А. Рабиновича, А. Тертеряна, Г. Канчели, А. Пярта, В. Сильвестрова.

Творческий путь *Арво Пярта* от авангардных техник к эстетике «*новой простоты*». Стиль «*tintinnabuli*» — авторский стиль Пярта, основанный на простейших звуковых элементах. Основные признаки: обращение к духовной тематике; тенденция максимальной экономии выразительных средств; диатоника и неомодальность, фактура на основе гармонического двузвучия (М-голос и Т-голос); модально-гармоническое многоголосие, приемы ренессансной полифонии, ритмика, напоминающую мензуральную, точная и вариантная повторность. Эволюция *tintinnabuli*-стиля: первый тип — аскетический вариант, решенный малым количеством голосов; второй тип — сонорный вариант, реализованный значительным количеством голосов; третий тип — модально-гомофонный вариант, с уси-

ленной ролью аккордовой вертикали. “Tabula rasa” («Чистая доска», 1977) — типичный образец сплава видимой / слышимой простоты и сложности структурной организации. Число, организующее форму, в композиции “Fratres” («Братья», 1977). Ономафонические формулы в сочинении «Если бы Бах разводил пчел...» (1976).

Валентин Сильвестров — один из крупнейших композиторов современности. Сложные условия социально-политической ситуации рубежа 50—60-х годов в становлении его творчества. Принципиальная художественная позиция, отличавшая композитора. Эволюция творческого метода от авангардных техник, пуантилистического письма, сонористики, алеаторики, полистилистики к «метафорическому стилю» в русле «нового традиционализма» или «неоромантизма». «Неактуальная» романтическая стилистика в «Китч-музыке» для фортепиано (пять пьес, 1976) и в вокальном цикле «Тихие песни» для голоса и фортепиано (1974—1977). Тон «тихого» интонирования, явление «послезвучания» в жанре *постлюдии*. Идея постлюдийности в «Постлюдии DSCN» для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано (1981) и в Пятой симфонии (1982). Реинтерпетация жанра реквиема в «Реквиеме для Ларисы» (1997—1999).

Тема 11. Спектральная музыка.

Творчество Т. Мюрая, Р. Тессьера, М. Левинаса, Ж. Гризе.

Создание музыкального коллектива нового типа “*Groupe de l’Itinéraire*” («Группа маршрута», «Пути в будущее», 1973) по инициативе трех композиторов и исполнителей: Тристана Мюрая, Рожера Тессьера, Михаэля Левинаса (позднее — Жерар Гризе и Юг Дюфур). “*Groupe de l’Itinéraire*” — школа, включающая в себя разноплановые высокохудожественные сочинения, развернутые эстетико-философские эссе, углубленные теоретические исследования.

Основные принципы “Groupe de l’Itinéraire”: детальное изучение спектра определенного звука на предкомпозиционном этапе творческой работы; идея вслушивания в звук раскрывается на качественно новом уровне; звук как бы рассматривается под микроскопом во всех фазах своего бытия, от атаки до затухания; при помощи новейших измерительных приборов создается визуально воспринимаемая модель звука в многомерном пространстве — *спектрограмма*, отражающая иерархию обертонов и порядок их появления, кривые интенсивности частот и т.д. *Спектральный анализ* — как этап практической работы композитора в разложении звука на мельчайшие составляющие и в итоге уяснение его природы.

Включение приемов, освоенных электронной музыкой (фильтрация, реверберация, частотная модуляция), в спектральный метод. Характерная новация композиторов-спектраллистов — *инструментальный синтез (la synthèse instrumentale)*, своего рода проекция техники электронной музыки на традиционный инструментарий симфонического оркестра.

Закономерности (пары понятий), искусственно моделируемые в спектральной музыке (по Ж. Гризе):

- Микрофония / Макрофония;
- Микросинтез / Макросинтез;
- Спектр инструментальный / Спектр синтетический.

Форма-поток — как струящееся бесцелуное развитие, в котором неуловимо меняются фазы состояний-длений — характерная для музыки XX века новация. «Дыхание формы» в спектральной музыке как сущность ее развертывания, основа ее ритма, ощущаемого на разных уровнях.

Пьесы “*Périodes*” («Периоды», 1974) для 7 исполнителей, “*Modulations*” («Модуляции», 1976—1977) для 33 исполнителей Ж. Гризе.

Пристрастие к электронике в звуковом синтезе: Т. Мюрай “*Désintégrations*” («Расщепления», 1982) для 17 инструментов и электронных звуков.

Тема 12. Постмодернизм как универсальный тип мышления художественного творчества в музыкальном искусстве XX — начала XXI веков

Общая картина музыкального постмодерна. Значение термина «*постмодернизм*». Отсутствие устойчивого определения термина. Представление о постмодернизме как о стилевом направлении в искусстве, типе мышления, политической ситуации (культурный синоним демократии по Б. Парамонову), стилевой константе в искусстве (явление, которое появляется в культуре перманентно, после всякого модернизма, «порог кризиса в каждой эпохе», как писал У. Эко).

Общественно-научные и социологические законы «постсовременности» в труде Ж. Ф. Лиотара «Состояние постмодерна». Связи и закономерности в сопоставлении модерна/постмодерна.

Основные принципы постмодернистской эстетики: ритуальность, идея комментирования, ситуация диалога с самой музыкальной культурой (техника полистилистики), новая простота, ирония, игровое начало, анонимность творчества (отказ от авангардной претензии на оригинальность), идея тишины (как реакция на то, что уже состоялось, было сказано), постлюдийность (как некое послесловие), опора на праэлементы музыкального языка, принципиальная незавершенность произведения, его разомкнутость в общекультурное пространство.

Стилистическая и стилевая многоплановость в Симфонии для восьми голосов и оркестра (1968—1969) *Л. Берно*.

Метастиль и категория времени в сочинении *В. Тарнопольского* «Маятник Фуко» для инструментального ансамбля (2004).

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыка второй половины XX — начала XXI веков» установлен в соответствии с учебным планом. В конце седьмого семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями, участие в решении кейсов)
- письменные (практические контрольные работы, тесты)

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Переверзева, М. В. Алеаторика как принцип композиции : учебное пособие / М. В. Переверзева. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-5563-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145992>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Сакмаров, И. О. Современная музыка. На пути к новой классике / И. О. Сакмаров. — 3-е стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-7597-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/162336>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Цукер, А. М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг : учебное пособие / А. М. Цукер. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 256 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134415>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Абдуллина, Г. В. Пассакалия и чакона в современной музыке : метаморфозы жанров (Россия, Украина, Литва, Латвия, Молдавия, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Арме-

ния). 1950-2007 : монография / Г. В. Абдуллина. — Санкт-Петербург : Композитор, 2019. — 116 с. — ISBN 978-5-7379-0956-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/131668>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв : учебное пособие / А. Ю. Кудряшов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-0600-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/1975>

6. Историческое музыкознание Казанской консерватории / составитель В. Р. Дулат-Алеев ; Казанская государственная консерватория. — Казань, 2019. — 188 с. — (Научные труды Казанской консерватории ; Выпуск 3).

Дополнительная литература

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

2. Пути развития жанра концерта в отечественной музыке второй половины XX века : учебное пособие / составители О. М. Зароднюк, О. А. Москвина. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2020. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155826> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Птушко, Л. А. Музыка второй половины XX – начала XXI века : учебное пособие / Л. А. Птушко. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2017. — 72 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/114390> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Демченко, А. И. Композиторы России второй половины XX – начала XXI века. Несколько имён из числа «шестидесятников» / А. И. Демченко. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2021. — 80 с. — ISBN 978-5-94841-521-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/266198> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Хоровое творчество отечественных композиторов второй половины XX – начала XXI веков : сборник научных трудов. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-94841-471-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/266138> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Разработчик: Зеленкова Е.В., профессор кафедры фортепиано, кандидат педагогических наук

1. Цели и задачи дисциплины

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

Задачами дисциплины являются:

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

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
<p>ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	2	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины

В содержание дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль – Этномузыкология) входит изучение психолого-педагогических основ музыкальной деятельности, обуславливающее формирование у студентов способности и готовности к профессиональной деятельности посредством изучения психологических явлений и процессов, вызываемых музыкой и порождающих ее, и формирования на основе этих знаний умения совершенствовать учебный, исполнительский, воспитательный и культурно-просветительский процесс, умения реализовать творческий подход в профессиональной деятельности.

Также содержание дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» составляет:

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

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Разделы и темы:

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

1. Музыкальная психология как наука.

- История становления и развития музыкальной психологии как научной дисциплины.
- Основные этапы развития музыкальной психологии.
- Психологические теории, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных направлений музыкальной психологии.
- Предметная область и специфика музыкальной психологии.

- Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной психологии.
- Основные направления научных исследований в области музыкальной психологии.

2. Личность музыканта.

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

3. Психология творчества.

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

4. Музыкальное сознание.

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

5. Музыкальные способности.

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

6. Музыкальный слух.

- Структура музыкального слуха.
- Интонационный слух как основа смыслового постижения музыкального языка.
- Аналитический слух. Понятие абсолютного и относительного музыкального слуха.
- Гармонический слух. Тембровый слух.
- Особенности работы архитектурного слуха. Архитектонические музыкальные представления.

7. Специфика познавательных процессов в музыкальной деятельности.

- Ощущение как этап чувственного познания. Виды музыкальных ощущений.
- Ощущение музыкального звука: процессы адаптации, сенсibilизации, проблема цветного слуха.
- Музыкально-слуховые представления.

8. Психология музыкального восприятия.

- Проблемы музыкального восприятия в зарубежных и отечественных психологических исследованиях.
- Типы музыкального восприятия. Осмысление интерпретаторских идей.
- Адекватность восприятия музыки. Закономерности восприятия интонации.

- Пространственные компоненты в восприятии музыки.

9. Музыкальное мышление.

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

- Творческое мышление.

- Способы активизации мышления.

- Специфика музыкального мышления.

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

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

- Специфика развития музыкального мышления.

10. Музыкальная память.

- Различные подходы к раскрытию механизмов памяти.

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

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

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

11. Роль эмоций в музыкальной деятельности.

- Психологические механизмы музыкального переживания.

- Влияние музыки на эмоциональную сферу человека.

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

12. Методы овладения оптимальным концертным состоянием.

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

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

- Психомоторика. Музыкально-исполнительские проблемы, мышечные зажимы.

13. Музыкальная педагогика как наука и искусство.

- История становления и развития музыкальной педагогики как научной дисциплины. Основные этапы развития музыкальной педагогики.

- Теории, концепции, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных направлений музыкальной педагогики.

- Понятие «музыкальная педагогика». Цели и задачи музыкального обучения и воспитания.

- Предметная область и специфика музыкальной педагогики.

- Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной педагогики.

- Основные направления научных исследований в области музыкальной педагогики.

14. История становления и развития музыкальной педагогики.

- Значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого.

- Развитие музыкального образования и педагогики в западноевропейских странах.

- Характерные особенности музыкального воспитания и обучения в Древней Руси с конца X до XVIII вв.

- Развитие профессионального музыкального образования в России в XIX веке.

- Развитие отечественной музыкальной педагогики в XX веке.

- Становление и развитие музыкального образования и педагогики в Казани и Республике Татарстан.

15. Закономерности формирования и развития музыкальной культуры личности.

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

16. Основные дидактические принципы музыкальной педагогики.

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

17. Основные этапы процесса музыкального обучения.

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

18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.

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

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

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

20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.

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

21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.

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

22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.

- Традиционное и инновационное в организации современного музыкального образования в России.
- Компетентностный подход как основа современного музыкального образования.

- Особенности психолого-педагогической деятельности музыканта на современном этапе.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущего контроля:

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

Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях.

Формы итогового контроля: контрольный урок в первом семестре, зачет во втором семестре.

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

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

Дополнительная литература

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

стема. — URL: <https://e.lanbook.com/book/50691> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ФОРТЕПИАНО

*Разработчик: Семикин А.В.,
доцент кафедры фортепиано*

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, а также развитие художественно-образного мышления и творческих способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой, культурно-просветительской, педагогической

В связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения **задачи:**

- закрепление и совершенствование исполнительских навыков, приобретённых в музыкальных учебных заведениях в предшествующий период обучения;
- совершенствование осмысленного восприятия и убедительного исполнения музыкальных произведений разных эпох, стилей и жанров;
- развитие художественно-образного мышления, вкуса и творческих способностей;
- совершенствование навыков свободного чтения с листа, воспитание искусства аккомпанемента и ансамблевого музицирования, знакомство на фортепиано с инструментальными, вокальными, хоровыми, оперно-симфоническими произведениями;
- развитие способностей аналитического изучения музыкальной литературы и умения синтезировать в исполнительстве аналитический и творческий подходы;
- приобретение опыта публичных выступлений, а также навыков культурно-просветительской деятельности, позволяющих использовать освоенный фортепианный репертуар в исполнительской практике.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> - традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; - приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением
	<i>Уметь:</i> - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; - распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы
	<i>Владеть:</i> - навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации
ПК-5 Способен испол-	<i>Знать:</i> - различные приемы работы над произведениями для фортепиано

звать фортепиано в своей профессиональной деятельности	<i>Уметь:</i> - исполнять на фортепиано музыкальные произведения; аккомпанировать и играть в ансамбле; читать с листа; - использовать владение фортепиано для теоретического анализа музыкальных произведений
	<i>Владеть:</i> - основными приемами фортепианного исполнительства; - навыками осмысленного прочтения нотного текста

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по четвертый семестр.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	16	78	1, 2, 3	4
Самостоятельная работа		498		
Общая трудоемкость		576		

4. Содержание дисциплины

Программа дисциплины «Фортепиано» для обучающихся по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль: этномузыкология), построена в соответствии с целями и задачами профессиональной подготовки музыкантов данной специальности. Для этномузыкологов курс фортепиано, как исполнительская дисциплина, является важнейшим компонентом, необходимым в дальнейшей профессиональной деятельности. Без практической работы за фортепиано невозможно выполнение заданий по курсу музыкально-теоретических дисциплин: гармонии, полифонии, анализу музыкальных произведений, истории музыки. Инструмент фортепиано сопутствует этномузыкологам на всём протяжении его учебной и творческой работы. Кроме того, это возможность творческого поиска, проявления исполнительской инициативы и музыкантского самовыражения.

Методы и способы решения поставленных задач связаны с построением семестровых программ и планированием учебного репертуара:

- составление программ в соответствии с разработанными на кафедре программными требованиями для этномузыкологов;
  - планирование учебного материала, способствующего повышению профессионального уровня музыканта, расширению его кругозора, музыкально-художественных впечатлений;
  - подбор репертуара, обеспечивающего повышение уровня владения инструментом.
- Репертуар является материалом реализации педагогических задач, который составляется, с одной стороны, с учётом индивидуальных особенностей обучающегося, уровня его подготовки по фортепиано; с другой стороны, должен способствовать развитию необходимых профессионально-исполнительских данных.

Учебная программа для этномузыкологов состоит из двух разделов: фортепианного (сольного и ансамблевого) и профилирующего. Фортепианный раздел включает все основные формы: полифонию, крупную форму и пьесы. Семестровые программы данного раздела составлены с целью наиболее полного охвата за учебный курс музыкальной литературы разных жанров, стилей, эпох, стран, композиторов.

Профилирующий раздел состоит из произведений, связанных с фольклором разных народов, а также с сочинениями композиторов различных национальных школ.

Программные требования

Курс	Семестр	Программа	Вид аттестации	Срок
I	1	Полифония (И.С.Бах) Крупная форма композитора эпохи классицизма (<i>I часть</i>)	зачет	зимняя сессия
		Этюд Аккомпанемент (обработка народной песни)	классная работа	октябрь
	2	Полифония русского композитора Вариации на народную тему	зачет	летняя сессия
		2 аккомпанемента западно-европейских композиторов (<i>по нотам</i>)	контрольный урок	март
II	3	Полифония XIX-XX вв. Фортепианный ансамбль	зачет	зимняя сессия
		2 аккомпанемента русских композиторов (<i>по нотам</i>)	контрольный урок	октябрь
	4	Полифония (по выбору) Медленная часть классической сонаты Миниатюра	экзамен	летняя сессия
III	5	Полифония (из дипломной программы) Пьеса	зачет	зимняя сессия
		2 аккомпанемента композиторов Татарстана (<i>по нотам</i>)	контрольный урок	октябрь
	6	Полифония Крупная форма Пьеса	дипломный экзамен	летняя сессия

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. В первом, втором, третьем и пятом семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, в четвертом и шестом семестрах обучающиеся сдают экзамен.

Исполнение оценивается по пятибалльной системе. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных сочинений.

Кроме перечисленных форм аттестации обучающиеся участвуют в конкурсах, концертах, просветительских программах.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список литературы

1. 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.
2. 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.

3. Алексеев, А. Д. Методика обучения игре на фортепиано : учебное пособие / А. Д. Алексеев. — 7-е. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-8379-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/175489> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей..
4. Баренбойм, Л. Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие / Л. Баренбойм. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. - 340 с.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 264 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97097>. — Загл. с экрана.
9. Савшинский, С.И. Работа пианиста над музыкальным произведением [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.И. Савшинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 192 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103127>. — 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](http://nec.ru)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

*Разработчик: Кудрявцев А.В., доцент кафедры
Музыкально-прикладных технологий*

1. Цели и задачи дисциплины

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

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

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в	<i>Знать:</i> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкаль-

области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	ных сочинений;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным проблемам музыкального искусства.
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого семестра.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	1	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		108		

4. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Начало работы в Word 2010.

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

Тема 2. Основные возможности Word.

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

Тема 3. Форматирование текста.

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

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

Тема 4. Требования к оформлению текста.

Настройка стандартных параметров «поля», «шрифт», «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, изменение автофигуры, заливка фигуры, построение объемной фигуры.

Тема 8. Работа с графическими изображениями.

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

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

Работа с рисунком: изменение цветового формата, стили рисунка, обтекание рисунка текстом, изменение размера рисунка, восстановление полного отображения рисунка в тексте. Вставка и редактирование фигурного текста WordArt, форматирование объекта WordArt.

Тема 9. Работа с гиперссылками.

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

Тема 10. Создание оглавления средствами Microsoft Office Word.

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

Тема 11. Работа с макросами.

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

Тема 12. Работа с Power Point.

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

Тема 13. Работа с презентацией Prezi

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

Тема 14. Работа с Adobe Photoshop

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущего контроля по дисциплине «Современные информационные технологии»:

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Андерсен, А. В. Современные музыкально-компьютерные технологии : учебное пособие / А. В. Андерсен, Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-7389-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160198> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Голованов, Д. В. Компьютерная нотная графика : учебное пособие / Д. В. Голованов, А. В. Кунгуров. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-5971-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149653>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

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

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

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

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

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

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

*Разработчики: Сарварова Л.И., заведующая кафедрой этномузыкологии,
кандидат искусствоведения
Смирнова Е.М., профессор кафедры этномузыкологии,
доктор искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является подготовка студента к самостоятельному решению профессиональных задач, связанных с организацией и проведением научно-практических исследований в области этномузыкологии (экспедиционная, научно-аналитическая, классификационная работа, изучение структуры, системных связей и динамики развития явлений народной традиционной музыкальной культуры).

Задачами дисциплины являются углубленная профессиональная подготовка специалиста в области этномузыкологии в связи с избранной темой дипломной работы, систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в области изучения устной народной музыкальной культуры на основе разработки документальных музыкально-этнографических материалов, развитие навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, овладение методикой научного анализа, обобщения и логического изложения материала курса:

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления со-

	<p>циогуманитарных знаний;</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
<p>УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
<p>ОПК-5 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности.
<p>ПК-12 Способен выполнять под научным руководством исследование в области музыкального искусства, этномузыкологии, нематериального культурного наследия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - научные категории, понятия, методы этномузыкологического исследования; - закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства (вокального, инструментального, хореографического); - основные этапы исторического развития отечественной и зарубежной этномузыкологии и фольклористики; - основные понятия и методы, применяемые в смежных научных направлениях (этнографии, этнологии, диалектологии, этнолингвистике); - публикации музыкально-этнографических материалов и исследований.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - под научным руководством разработать тему научного исследования в области этномузыкологии, определить цель, научные задачи и методы их решения, отобрать необходимые документальные источники; - собрать и интерпретировать необходимые данные по проблемам

	<p>изучения народных песенных и инструментальных традиций и фольклора, - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; провести анализ языковых средств и способов выражения; - использовать методы смежных научных направлений (фольклористики, этнографии, этнологии, диалектологии, этнолингвистики).</p> <p><i>Владеть:</i> - современными методами этномузыкологического исследования; - навыками аналитической работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами; - навыками работы с научной и искусствоведческой литературой; - навыками оформления результатов научной работы в соответствии с требованиями.</p>
<p>ПК-13 Способен осуществлять поиск необходимых документальных материалов по музыкальному фольклору с целью формирования источниковой базы исследования</p>	<p><i>Знать:</i> - основные этапы и направления собирательской работы, фонды фольклорно-этнографических материалов России и зарубежных стран; - виды документальных источников: экспедиционные, архивные, нотографические, фонографические, визуальные и другие; - принципы обработки, систематизации фольклорно-этнографических материалов и составления фондовых каталогов; - методы расшифровки и анализа народной песни, наигрыша, народной хореографии; - публикации музыкально-этнографических материалов, в том числе – в сети Интернет.</p> <p><i>Уметь:</i> - собрать и интерпретировать необходимые данные о составе фондов фольклорно-этнографических материалов; - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; - пользоваться современными поисковыми системами в сети Интернет.</p> <p><i>Владеть:</i> - навыками систематизаторской работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами; - навыками работы с изданиями фольклорно-этнографических материалов; - основными приемами нахождения и научной обработки данных.</p>
<p>ПК-14 Способен подготовить под научным руководством доклад по вопросам этномузыкологии и представить его на конференции (семинаре, круглом столе)</p>	<p><i>Знать:</i> - научные категории, понятия, методы этномузыкологического исследования; - жанровый состав и стилиевые особенности музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии; - основные научные направления отечественной и зарубежной этномузыкологии и фольклористики; - основные публикации музыкально-этнографических материалов и исследований.</p> <p><i>Уметь:</i> - разработать под научным руководством один из актуальных аспектов в области этномузыкологии;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - ярко и убедительно представить в форме доклада результаты исследования с учетом регламента; ответить на вопросы аудитории; - подготовить презентацию, использовать необходимые иллюстративные материалы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разнообразными методами этномузыкологического исследования; - навыками изложения результатов исследования в устной форме; приемами научной дискуссии
ПК-17 Способен выполнять аналитическую нотацию народных песен и наигрышей, транскрипцию поэтических и прозаических текстов на основе документальных аудиозаписей	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы аналитической нотации народных песен и наигрышей на основе документальных (экспедиционных) аудиозаписей; - принципы расшифровки (транскрипции) поэтических и прозаических текстов с сохранением диалектных особенностей на основе документальных (экспедиционных) аудиозаписей; - методы всестороннего анализа народных песен и наигрышей; составления описаний песенной, инструментальной, хореографической традиций. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществить анализ, расшифровку и систематизацию музыкально-этнографических материалов и других экспедиционных данных; - использовать современные информационные технологии в работе с документальными звукозаписями. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения научно обоснованных методов расшифровки, анализа, систематизации и классификации документальных этнографических материалов; - навыками расшифровки экспедиционного фольклорного материала и заполнения аналитических карт.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 27 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с третьего по восьмой семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	27	206	4, 7, 8	6
Самостоятельная работа		766		
Общая трудоемкость		972		

1. Содержание дисциплины

В процессе прохождения дисциплины студент выполняет выпускную квалификационную работу (дипломную работу), которая представляет собой самостоятельное теоретическое исследование, посвященное актуальным вопросам этномузыкологии.

Структура курса определяется необходимостью поэтапной подготовки к созданию выпускной квалификационной работы по проблемам этномузыкологии. Курс состоит из трех разделов.

Раздел I посвящен определению направления исследования и подготовке фактологической базы работы. Раздел II связан с разработкой основной научной проблематики исследования. Раздел III направлен на создание и оформление текста дипломной работы.

Раздел I. Определение направления исследования и подготовки фактологической базы

Тема 1. Определение основного направления исследования.

Разработка основной научной проблематики, актуальной на современном этапе развития этномузыкологии. Определение общей тематики и материала исследования, постановка целей и задач дипломной работы, определение путей и методов их решения. Планирование работы над дипломом. Составление библиографического перечня по теме дипломной работы. Работа со справочными изданиями и научной литературой.

Тема 2. Проработка источников по теме дипломной работы.

Определение источниковой базы исследования, стратегии и тактики сбора материалов по теме дипломной работы. Работа в архивах с документальными аудио- и видеозаписями музыкального фольклора и другими источниками.

Организация и проведение самостоятельных научных экспедиций, решающих задачи целенаправленного сбора фольклорно-этнографических материалов по теме дипломной работы, дополняющих и расширяющих фактологическую базу исследования.

Отбор материалов для исследования. Составление рабочих перечней, полных монтажей аудио- и видеозаписей для расшифровки. Выполнение расшифровок. Анализ отобранных образцов музыкального фольклора. Подготовка комплексного описания круга источников по теме исследования.

Раздел II. Разработка основной научной проблематики исследования

Тема 3. Разработка плана-конспекта научного исследования.

Уточнение темы дипломной работы. Разработка научной проблематики по теме работы. Уточнение структуры и создание тезисного плана исследования. Определение исследовательских задач на каждом этапе работы с учетом особенностей проработанного источникового материала.

Выделение отдельных аспектов исследования. Совершенствование методики исследования. Работа над текстом диплома и апробация отдельных положений в виде докладов на научных конференциях (семинарах). Освоение специальной литературы по отдельным проблемам этномузыкологии и смежных наук.

Тема 4. Подготовка приложений к дипломной работе.

Систематизация фольклорно-этнографических материалов и составление аналитических таблиц, схем, в которых суммируются и обобщаются результаты проделанной работы. Конкретизация и уточнение проблематики исследования на основе результатов анализа материалов.

Решение вопросов о форме представления источников в приложении сообразно целям и задачам дипломного исследования, специфике материала.

Раздел III. Создание и оформление текста дипломной работы

Тема 5. Написание чернового текста дипломной работы.

Формулировка наименований и конкретизация содержания каждого из разделов работы. Создание черновых вариантов отдельных разделов (глав) исследования. Работа по сведению фрагментов текста диплома воедино. Написание введения и заключения. Уточнение понятийного аппарата, используемого в работе.

Завершение работ по оформлению приложений к диплому. Окончательный отбор образцов и их группировка. Подготовка справочных материалов.

Тема 6. Завершение работы над текстом.

Совершенствование логики и последовательности изложения содержания в отдельных главах и разделах работы. Работа над стилем изложения. Сверка цитированных материалов с источниками.

Оформление текста дипломной работы в соответствии с существующими нормами и защита ее перед государственной комиссией на выпускном экзамене.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Специальность» установлен в соответствии с учебным планом.

Формы текущего контроля предусматривают систематическую проверку письменных заданий: расшифровок экспедиционных материалов; реестров экспедиционных видео и аудиоматериалов; проверка текста дипломной работы. Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачетов, проводимых в конце 4, 7 и 8 семестров и экзамена в конце 6 семестра. На зачеты и экзамены выносятся выполненные материалы (расшифровки, обработанные экспедиционные материалы, главы дипломной работы). В случае представления глав дипломной работы на работу пишется рецензия. Кроме того зачет может включать ответы на вопросы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Камаев, А. Ф. Народное музыкальное творчество : учебное пособие / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-5068-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133829>.
2. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. А.Т. Гумерова. Казань, 2018.
3. Музыкальная культура финно-угорского мира: традиции, современность, перспективы. Казань, 12-14 ноября 2019 г : материалы конференции / составители Л. И. Сарварова, Е. М. Смирнова. Казань : КГК им. Жиганова, 2022. 152 с.

Дополнительная литература

1. Костюхин, Е. А. Лекции по русскому фольклору : учебное пособие / Е. А. Костюхин. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-6399-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151813>
2. Аничков, Е. В. Фольклор / Е. В. Аничков. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 9 с. — ISBN 978-5-507-43321-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/95891> .

3. Макаров Г.М Музыкально-инструментальная культура татар позднего Средневековья // Музыка. Искусство, наука, практика. 2017. № 2 (18). С. 67-81.

4. Бусыгинские чтения. Вып. 11. Народы Среднего Поволжья в историко-этнографическом контексте: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 105-летию со дня рождения профессора Евгения Прокопьевича Бусыгина, Николая Владимировича Зорина, Рамзии Гиниатовны Мехамедовой (12 декабря 2018 г.) / Ред.- сост. В.И. Яковлев. Казань: КГК, 2018.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: **Национальная электронная библиотека**

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

*Разработчики: Сарварова Л.И., заведующая кафедрой этномузыкологии,
кандидат искусствоведения
Смирнова Е.М., профессор кафедры этномузыкологии,
доктор искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является изучение методических принципов преподавания профессиональных дисциплин как основы будущей педагогической деятельности и необходимого условия профессиональной компетенции; воспитание квалифицированных специалистов, способных успешно ориентироваться в педагогике среднего профессионального образования соответствующего профиля, дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений в области музыкального искусства.

Задачами дисциплины являются подготовка творчески мыслящих преподавателей; формирование практических навыков преподавательской работы; изучение методов развития музыкальных способностей обучающегося (музыкального слуха, внимания, памяти), методики проведения урока.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	<i>Знать:</i> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов
	<i>Уметь:</i> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	<i>Владеть:</i> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика
ПК-8 Способен проводить	<i>Знать:</i> - принципы организации учебной деятельности обучающихся по

учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ организациях среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - достижения отечественной и зарубежной педагогики в создании образовательных программ, направленных на изучение и освоение народной музыки; - основы планирования учебного процесса, принципы педагогического контроля и оценки освоения образовательных программ в процессе промежуточной и итоговой аттестации
	<i>Уметь:</i> - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - разрабатывать и внедрять учебные пособия; 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.
	<i>Владеть:</i> - методикой преподавания и организации учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); - принципами и навыками разработки программно-методического обеспечения учебных планов, курсов, дисциплин (модулей); - методами и навыками воспитательной работы
ПК-9 Способен применять методику обучения народному пению, хореографии, игре на традиционных народных инструментах в педагогической деятельности и исполнительской практике	<i>Знать:</i> методы обучения народному пению, хореографии, игре на традиционных инструментах; - основы планирования учебного процесса; - критерии оценивания результатов обучения
	<i>Уметь:</i> - планировать, готовить и проводить учебные занятия по обучению народному пению, хореографии, игре на традиционных инструментах; - организовывать самостоятельную работу обучающихся; - проводить в процессе промежуточной и итоговой аттестации оценку результатов освоения программы
	<i>Владеть:</i> - методикой обучения народному пению, хореографии, игре на традиционных инструментах; - навыками воспитательной работы; - профессиональной терминологией
ПК-10 Способен применять современные психолого-педагогические	<i>Знать:</i> - основные понятия, методы и формы организации инклюзивного образования в условиях реализации Федеральных государственных стандартов, Федеральных государственных требований;

технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	<ul style="list-style-type: none"> - отечественный и зарубежный опыт инклюзивного образования; - нормативно-правовые основы инклюзивного образования; - особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфику работы с ними (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам).
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
ПК-11 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - требования профессиональных стандартов в области педагогической деятельности, федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, федеральные государственные требования в области дополнительного предпрофессионального образования; - основные принципы организации учебного процесса и культурных мероприятий в образовательных организациях; - способы объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать, организовать, и проводить учебные занятия, внеурочную деятельность, досуговые мероприятия в образовательных организациях; - осуществлять подготовку необходимой учебной документации, учебных пособий; - развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность в процессе профессионального развития, способность к самообучению.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой преподавания и организации учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); - принципами и навыками разработки программно-методического обеспечения учебных планов, курсов, дисциплин (модулей); - методами и навыками воспитательной работы.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	5	106	–	5
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины

Тема 1. Традиционная музыкальная система как составной элемент воспитательного и образовательного процесса.

Формирование навыков поведения, практических навыков и умений на основе традиционной системы мировоззрения. Теория преемственности.

Методы освоения произведений традиционной музыкальной культуры в современной образовательной практике. Основные аспекты подготовки преподавателей специальных дисциплин в области этномузыкологии.

Тема 2. Этнопедагогика как теория и история народного воспитания. Этнопедагогика этносов Поволжья и Приуралья.

Музыкальный фольклор в народной педагогике. К. Д. Ушинский и национальная теория воспитания. Этнопедагогика татар, башкир, русских, чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы. Методы народного воспитания. Народные традиции, обряды и обычаи и их роль в воспитании. Традиционная культура в формировании эстетических критериев восприятия.

Тема 3. Основные исследования и материалы по детскому фольклору

Русский фольклор. Исследования второй половины XIX века («Детские песни» П. Бессонова, «Детские игры, преимущественно русские» Е. Покровского, А. Ветухов «Народные колыбельные»). Работы Г. С. Виноградова — «Русский детский фольклор», «Детский быт и фольклор», «Детская сатирическая лирика», «Детский народный календарь», «Детские тайные языки». Б. В. Асафьев о роли народной песни в школьном музыкальном воспитании и образовании. Виноградовские чтения. Антологии образцов детского фольклора. Музыкально-этнографические источники (сборники песен, хрестоматии, включающие образцы фольклора, исполняемые детьми).

Башкирский фольклор. Обрядовый фольклор башкирского народа, вошедший в I том сборника «Башкирское народное творчество». Материалы по детской фольклористике (М.Н. Мельникова, Ф.С. Капицы, Г.М. Колядича, А.М. Сулейманова, Г.Б. Хусаинова, И.Г. Галяутдинова, М.А. Мамбетова, Р.М. Ураксиной, Р.Ф. Ягафарова, Н. Исанбета, О.Сафарова).

Татарский фольклор. Материалы по обрядовому, игровому фольклору в сборниках «Татар халык ижаты». Детский фольклор в трудах Н. Исанбета. Современные исследования в области этнографии детства, детского фольклора (З. Явгильдина, Ягфаров, Р.М. Мухаметзянов). Музыкально-этнографические источники (сборники М.Н. Нигмедзянова, Р.А. Исхаковой-Вамба).

Удмуртский фольклор. Материалы собрания «Удмуртский фольклор» (Песенки, потешки, считалки, дразнилки / Составитель Л.Н.Долганова; Загадки / Составитель Т.Г.Перевозчикова и др.). Музыкально-этнографические источники (Бойкова Е.Б., Влады-

кина Т.Г., С. А. Ходырева, И.М. Нуриева). Исследование Л.Н. Долгановой «Удмуртский детский фольклор».

Марийский фольклор. Исследование Петуховой А.Н. («Марийский детский фольклор»). Образцы детского фольклора в фольклорных сборниках и исследованиях (Т.Л. Молотовой). Музыкально-фольклорные источники (сборники С.И. Смирнова, О.М. Герасимова).

Мордовский фольклор. Публикации образцов детского фольклора в сборниках русских, зарубежных и мордовских учёных и писателей второй половины XIX века (П. И. Мельников, А. А. Шахматов, Х. Паасонен, А. Ф. Юртов, М. Е. Евсевьев и другие). Источники XX века А. Г. Борисов, А. Ф. Ежова и другие). Работы Э.Н. Таракиной («Мордовский детский фольклор», «Роль фольклора в детском воспитании»).

Чувашский фольклор. Материалы по детскому фольклору в публикациях XIX-XX веков (Н.И. Ашмарин, В.А. Мошков, Ф. Павлов и другие). Специальные работы, посвященные детскому фольклору (В.Я. Канюков, П.Н. Метин «Чăваш ача-пăча сăмахлăхĕ»; С.Г. Лаврентьев «Ача-пăча сасси: Чăваш ача-пăча юррисем»; А.И. Мефодьев «Чувашский детский фольклор»).

Тема 4. Методические указания по освоению традиционной народной культуры и музыкального фольклора в образовательных дошкольных учреждениях.

Определяющая роль практического освоения фольклора в образовательных дошкольных учреждениях. Комплексный подход к освоению фольклорного материала. Роль интерактивного метода в постижении традиционной культуры.

Методологические основы работы с детьми. Роль метода наблюдения. Игра и обряд как основные формы приобщения к народной традиции. «Включенность» музыкально-поэтических и хореографических форм в обрядовую ситуацию. Освоение народной песни и танца через ситуативный контекст. Участие в народных праздниках.

Корреляция образовательных программ по фольклору и раннему развитию детей.

Тема 5. Методы преподавания традиционной народной культуры в системе общего и дополнительного (начального) музыкального образования.

Место фольклорного воспитания в системе общего образования. Особенности включения фольклорных материалов на уроках музыки в общеобразовательной школе.

Фольклор в системе дополнительного образования. Особенности педагогической работы с различными возрастными группами. Формы фольклора в исполнительской практике детей различных возрастных групп. Принципы преподавания дисциплин «Фольклорный ансамбль», «Народная хореография», «Народное творчество».

Опыт работы фольклорных отделений в Детских музыкальных школах.

Тема 6. Методы преподавания традиционной народной культуры в системе среднего специального музыкального образования.

Методы включения материалов по народной традиционной музыкальной культуре в образовательные программы профессиональной подготовки музыкантов на различных ступенях обучения. Принципы преподавания дисциплин «Музыкальный фольклор», «Народное музыкальное творчество», «Народные певческие стили», «Народные музыкальные инструменты» по образовательным программам различных специальностей в средних специальных и высших учебных заведениях. Особенности преподавания дисциплин этномузыкологического цикла («Теория музыкального фольклора», «История фольклористики», и др.).

Тема 7. Учебно-методические разработки, учебные пособия, образовательные программы по традиционной культуре и музыкальному фольклору.

Ознакомление с программами, учебно-методическими материалами по народной традиционной культуре и фольклору различных этнических традиций для разных ступеней обучения. Цели и задачи, направленность учебно-методических разработок. Принципы отбора и изложения музыкально-поэтических образцов, включение этнографического контекста, методические замечания и рекомендации к освоению, научно-справочный аппарат, аудио-приложения. Образовательная программа по специальности «этномузыкология».

Тема 8. Основы планирования учебного процесса в образовательных учреждениях.

Требования профессиональных стандартов в области педагогической деятельности, федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, федеральные государственные требования в области дополнительного предпрофессионального образования. Основные принципы организации учебного процесса и культурных мероприятий в образовательных организациях. Способы объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.

Календарно-тематическое планирование, различные формы составления планов. Поурочные планы-конспекты.

Формы итогового контроля знаний учащихся.

Тема 9. Методика ведения урока, лекции с включением фольклорных материалов.

Основы методики ведения школьного урока и лекции. Необходимость сочетания теоретических и практических форм изложения, освоения, закрепления материала. Принципы отбора дидактических материалов для проведения занятий: выборка фольклорных образцов, опора на аутентичные фольклорные источники, использование записей из художественной практики современных фольклорных ансамблей. Использование технических средств.

Тема 10. Составление проектов учебно-методических пособий, программ по дисциплинам этномузыкологического цикла.

Проект учебно-методического пособия по традиционной культуре: определение целевой направленности, отбор дидактического материала, его группировку и расположение с учетом задач пособия, определение методических рекомендаций, выполнение различных видов технических работ.

Проект программы по выбранному курсу этномузыкологического цикла дисциплин: структура программы, тематический план, содержание разделов, контрольно-измерительные материалы, **Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины** (литература — основная и дополнительная, аудио- и видеозаписи)

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методика преподавания профессиональных дисциплин» установлен в соответствии с учебным планом. Формы текущей аттестации: устные (доклады с презентациями); письменные (слуховые контрольные работы, тесты). Итоговый контроль: экзамен в конце 5 семестра, осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Этнопедагогика : учебное пособие / составители Л. И. Архарова, С. Б. Демидова. — Рязань : РГУ имени С.А.Есенина, 2016. — 156 с. — ISBN 978-5-88006-944-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/164485>
2. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. А.Т. Гумерова. Казань, 2018.
3. Слонь, О. В. Детский русский фольклор : учебно-методическое пособие / О. В. Слонь ; составитель О. В. Слонь. — Оренбург : ОГПУ, 2018. — 54 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113346>
4. Камаева, Т. Ю. Русский детский фольклор. Хрестоматия с CD-приложением и сценариями : учебное пособие / Т. Ю. Камаева. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-5412-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149202>
5. Бакланова, Т. И. Педагогика народного художественного творчества : учебник / Т. И. Бакланова. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-7479-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160211>

Дополнительная литература

- 1.. Макаров Г.М Музыкально-инструментальная культура татар позднего Средневековья // Музыка. Искусство, наука, практика. 2017. № 2 (18). С. 67-81.
2. Макаров Г.М. Исторические модификации и принципы реставрации хордофона думбра народов Среднего Поволжья // Бусыгинские чтения. Вып. 11. Народы Среднего Поволжья в историко-этнографическом контексте: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 105-летию со дня рождения профессора Евгения Прокопьевича Бусыгина, Николая Владимировича Зорина, Рамзии Гиниатовны Мехамедовой (12 декабря 2018 г.) / Ред.- сост. В.И. Яковлев. Казань: КГК, 2018. С. 22-30.
3. Сайдашева З.Н. Традиционная музыкальная культура // Татары. – М., 2018. – С. 639-667.
4. Сайдашева З.Н. Татарская этномузыкалогия. Перспективы развития // ИКОНИ (Искусство, культура, образование, научные исследования). – 2019. – № 2. – С. 68 – 77.
- 5 Микляева, А. В. Психология детской субкультуры : учебно-методическое пособие / А. В. Микляева. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. — 228 с. — ISBN 978-5-8064-2565-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112757>
6. Этнопедагогика как фактор сохранения этнокультурных ценностей в современном социуме : материалы конференций / под редакцией Г. Н. Петрова. — Чебоксары : ЧГИКИ, 2017. — 154 с. — ISBN 978-5-9903572-9-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/116413> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы

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

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ

Разработчик: Сарварова Л.И., заведующая кафедрой этномузыкологии,
кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является обеспечение подготовки выпускника к самостоятельному решению профессиональных задач, связанных с руководством творческим коллективом, освоением сольной и ансамблевой традиций народного певческого и инструментального исполнительства. На заключительном этапе прохождения дисциплины студент готовит концертную программу для представления ее в качестве выпускной квалификационной (творческой) работы.

Задачами дисциплины являются: освоение методов и формирование навыков исполнительства на основе традиций народной певческой и инструментальной культуры – воссоздание песен и наигрышей различных жанров и местных стилей в этнографически достоверной форме их звучания с учетом музыкально-стилевой специфики и контекста бытования (связь с народной хореографией, обрядовыми, праздничными ситуациями и др.); выработка практических навыков репетиционной работы с различными видами фольклорных ансамблей (детские, взрослые и смешанные группы; самодеятельные/любительские и профессиональные коллективы), овладение принципами отбора репертуара, подготовки концертных программ, сценической постановки, организации и проведения фестивалей и других форм художественно-творческой деятельности с опорой на традиции народных обрядов и праздников, с включением элементов народного театра, использованием образцов народного прикладного искусства и материальной культуры (традиционный костюм, предметы быта и др.); подготовка выпускной квалификационной работы.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	<i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ПК-1 Способен руководить учебными творческими коллективами (фольклорными ансамблями) в организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования	<i>Знать:</i> - закономерности региональных и локальных певческих традиций и исполнительских стилей; - методы и формы работы с различными составами творческих коллективов (фольклорных ансамблей).
	<i>Уметь:</i> - руководить различными составами фольклорного ансамбля; - добиваться воссоздания образцов музыкального фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме
	<i>Владеть:</i> - методами и навыками фольклорного исполнительства

детей и взрослых и фольклорными самодельными коллективами	(сольного, ансамблевого); - методами и навыками руководства творческим коллективом (фольклорным ансамблем). - принципами отбора репертуара, подготовки концертных программ, сценических постановок.
ПК-2 Способен овладеть традиционными формами фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого) на основе этнографически достоверных источников	<i>Знать:</i> - музыкально-стилевые особенности различных народно-певческих и инструментальных традиций; - принципы исполнения образцов музыкального фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме.
	<i>Уметь:</i> - исполнять образцы музыкального фольклора, достоверно передавая содержательные, диалектно-стилевые и жанровые особенности; - применять исполнительские приемы, связанные с различными жанрами и стилями музыкального фольклора.
	<i>Владеть:</i> - способами фольклорного исполнительства с сохранением региональных и локальных особенностей народных песенных, инструментальных, хореографических традиций; - певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой дикцией и артикуляцией; - традиционными приемами вокального интонирования и техникой игры на музыкальном инструменте.
ПК-3 Способен проводить репетиционную работу с учебными творческими коллективами (фольклорными ансамблями) в организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых и фольклорными самодельными коллективами	<i>Знать:</i> - жанровый состав и стилевые особенности региональных и локальных певческих традиций; - способы варьирования музыкальной ткани, особенности склада многоголосия в различных народно-певческих традициях; - специфику традиционного мужского и женского, ансамблевого и сольного исполнительства.
	<i>Уметь:</i> - добиваться воспроизведения различных традиционных певческих стилей в этнографически достоверной форме, с сохранением тембровых и диалектных характеристик; - достигать полноценного звучания ансамбля (строй, баланс голосовых партий, согласование тембров, выбор тесситуры; варьирование; воссоздание многоголосной ткани); - применять исполнительские приемы, связанные с различными жанрами и стилями музыкального фольклора; - воссоздавать контекст бытования народных песен (связь с хореографией, включенность в празднично-обрядовые ситуации).
	<i>Владеть:</i> методами и навыками репетиционной работы с различными составами фольклорных ансамблей; - принципами отбора репертуара для подготовки концертных и фестивальных программ, сценических постановок и других творческих мероприятий
ПК-4 Способен участвовать в постановке концертных программ на основе до-	<i>Знать:</i> - методы и формы постановки концертных программ на основе документальных фольклорно-этнографических материалов; - разнообразный в жанровом и стилевом отношении репертуар; - закономерности региональных и локальных певческих, хореогра-

кументальных фольклорно-этнографических материалов с воспроизведением элементов традиционной народной обрядности, использованием народной хореографии, традиционных музыкальных инструментов, атрибутики, костюма	фических, инструментальных традиций, - основы традиционной народной обрядности; региональные особенности народного костюма.
	<i>Уметь:</i> - осуществлять постановку концертных программ с различными составами фольклорного ансамбля; - представить в концертной форме народные певческие, инструментальные, хореографические традиции в их достоверном виде, - выстроить сценическую форму концертной программы, добиться естественности в сценическом поведении участников творческого коллектива.
	<i>Владеть:</i> - методами отбора репертуара, подготовки концертных программ и проведения выступлений фольклорного ансамбля; - методами использования в концертной программе форм народной хореографии, традиционных музыкальных инструментов, элементов обрядности; этнографической атрибутики, костюма с учетом их региональной специфики.
ПК-6 Способен представлять публике концертные программы, участвовать в организации и проведении фестивалей, смотров и других творческих мероприятий, направленных на актуализацию (популяризацию) нематериального культурного наследия	<i>Знать:</i> - задачи и способы актуализации нематериального культурного наследия в современных условиях; - разнообразные формы и методы проведения концертных, фестивальных и других творческих мероприятий; - содержание и особенности народных музыкальных традиций; основы традиционной народной обрядности; региональные особенности народного костюма.
	<i>Уметь:</i> - разработать проект творческого мероприятия, направленного на решение задач актуализации нематериального культурного наследия; - разработать и представить публике концертную программу на основе документальных фольклорно-этнографических материалов.
	<i>Владеть:</i> - навыками разработки и проведения концертных мероприятий; - опытом работы в составе творческого коллектива по подготовке и проведению фестивалей, смотров и других мероприятий
ПК-7 Способен анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения образцов народной вокальной и инструментальной музыки, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций	<i>Знать:</i> - критерии достоверности воссоздания особенностей звучания народной песни, инструментального наигрыша; народной хореографии; - принципы воссоздания народных песенных, инструментальных, хореографических традиций в этнографически достоверном виде с использованием элементов традиционной обрядности, различных форм народной хореографии, с ориентацией на региональную специфику народной традиции; - различные способы адаптации музыкального фольклора к сценическим и концертно-фестивальным формам деятельности; - принципы отбора репертуара и подготовки концертных программ.
	<i>Уметь:</i> - использовать результаты научного исследования в художественно-творческой, культурно-просветительской деятельности; - объективно, опираясь на типологически значимые элементы

	народной песни / наигрыша / хореографии, оценить характер звучания и сценическое решение с точки зрения полноты содержания, достоверности воспроизведения, сохранения стилиевой специфики первоисточника.
	<i>Владеть:</i> - методами и навыками отбора репертуара, подготовки концертных и фестивальных программ, сценических постановок и других творческих мероприятий; - методами и навыками использования материалов по народной традиционной музыкальной культуре в исполнительской и педагогической практике, их включения в современный культурный процесс.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	16	536	4, 8	7
Самостоятельная работа		40		
Общая трудоемкость		576		

4. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ I. РУССКИЕ ПЕСЕННЫЕ ТРАДИЦИИ

Тема 1. Песенная традиция русских Касимовского района Рязанской области
Календарная обрядность (новогодние поздравительные). Свадебный фольклор (плачи, свадебные кореня). Лирические песни.

Тема 2. Русский музыкальный фольклор Мензелинского и Бугульминского районов Республики Татарстан.

Свадебная обрядность. Протяжные песни.

РАЗДЕЛ II. НАРОДНО-ПЕСЕННАЯ КУЛЬТУРА ТАТАР

Тема 3. Музыкально-поэтическая традиция казанских татар
Повествовательные жанры татарского фольклора (бәет, мәнәжәт, китап уку көйләре).
Озын көй казанских татар.

Традиция сольного интонирования.

Игровой комплекс казанских татар. Хороводные, игровые песни.

Тема 4. Песенный фольклор татар-мишарей.

Песенные традиции сергачской, темниковской, лямбирской, средневожской, приуральской этнографических групп.

Приуроченные песни татар-мишарей.

Свадебные напевы — плач невесты (кыз елату, таң кучат), величальные и корильные песни (кодалар көе).

Хороводные песни (жимчэчэк) татар-мишарей сергачской группы (Нижегородская область).

Неприуроченные песни.

Лирическая песенная традиция мишарей Пензенской области. Специфика жанров *көйләп уку* (бәет, мөнәжәт) в мишарской песенной традиции. Напевы казанских татар в репертуаре татар-мишарей.

Традиция ансамблевого интонирования татар-мишарей.

Тема 5. Традиционные песни татар-кряшен.

Молькеевская, чистопольская, западно-предкамская, елабужская, мензелинская, бакалинская и нагайбакская этнографические группы татар-кряшен.

Приуроченные песни татар-кряшен.

Календарные напевы (нардуган кое, май кое, Тройсын кое, Питрау кое). Свадебные песни (туй жырлары) — плачи (кыз елату), величальные (туйда кыз мактау; кодалар көе).

Гостевые песни (мәжлес жырлары).

Рекрутские песни (никрут көе). Трудовые песни (тула басу көйләре),

Формы ансамблевого интонирования татар-кряшен. Гетерофонное многоголосие.

Подголосочное многоголосие нагайбаков.

РАЗДЕЛ III. ЧУВАШСКИЙ ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР

Тема 6. Песенный фольклор низовых чувашей (анатри).

Этнографические группы правобережные и левобережных чувашей-анатри.

Приуроченные песни.

Календарный комплекс — масленичный напев (сварни юрри).

Свадебно-обрядовый песенный комплекс — плач невесты (хер йюрри), песня-спор (тавлашу), песня новых сватов, песня новой невесты.

Обряд проводов в рекруты — рекрутские напевы (салтак юрри). Хороводные песни (вайа юрисем).

Гостевые, застольные песни (хана юрри, еске юрри).

Неприуроченные песни. Плясовые напевы. Пляски чувашей-анатри.

Тема 7. Традиционные песни верховых чувашей (вирьял).

Свадебная обрядность чувашей-вирьял. Песни стороны невесты (. Песни поезда жениха. Пение во время обряда таварне. Свадебные пляски.

РАЗДЕЛ IV. МАРИЙСКИЕ ПЕСЕННЫЕ ТРАДИЦИИ.

Тема 9. Традиционный фольклор восточных мари.

Календарные напевы — рождественские (шорчол муро), масленичные (уарна муро), напевы праздника сохи (шошо ана муро), семикские (семьк муро), покосные (шудо солыма муро), жнивные (туредме муро, уржа-сорла муро).

Свадебные песни — песни, исполняемые во время проводов невесты (удыр ужатыме муро), свадебные частушки (сюан такмак-влак).

Гостевые песни (уна муро).

Похоронно-поминальная обрядность. Погребальные напевы(колышо ужатыме муро), поминальные напевы (шарныме муро).

Обряд проводов в рекруты. Корпус рекрутских напевов (солдат муро, армиюш ужатыме муро).

Пляски «Веревка» («Восьмерка»), «Двенадцать». Плясовые напевы (мурен куштымо муро).

Тема 10. Песни луговых мари.

Приуроченные напевы — свадебные (сюан муро), гостевые (уна муро), рекрутские (рекрут муро).

Лирическая традиция луговых мари. Сиротские напевы (тулык муро). «Длинные» напевы (кужу муро).

РАЗДЕЛ V. МОРДОВСКИЙ ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР

Тема 12. Традиционный фольклор мордовы-эрзи Заволжья.

Приуроченные песни земледельческого календаря. Зимние величально-поздравительные песни (калядамонь морот). Долгие песни рождественского дома (роштува кудонь кувака морот). Масленичные песни (мастьянь морот) — величально-поздравительные песенные речитации, призывы перелетных птиц, песни-диалоги с птицами). Заклинания весны (позярот, тундонь сергядемат). Приметы весны (тундонь рядемот). Закликанья дождя (пиземан сееремат).

Приуроченные семейно-обрядовые песни и плачи. Структура мордовско-эрзянской свадьбы. Свадебные песни и плачи (свадьбан морот ды лайшемат). Хоровые благопожелания (паштянгот). Парявнемат (корильные величания). Свадебные плясовые песни (свадьбан киштима морот). Песни свахи (кудавань морот). Причитания невесты (урнемат).

Похоронный обряд. Плачи об умершем (лайшемат). Одиночные и совместные формы интонирования. Поминальные плачи (лецнемань авардемат).

Рекрутские плачи (рекрутонь мельга авардемат)

Приуроченные необрядовые песни.

Круговые песни (кужонь морот). Круговые пляски и игры.

Традиционные виды ансамблевого интонирования (гетерофонное, подголосочное).

Тема 13. Мокшанская песенная традиция

Приуроченные песни земледельческого календаря. Зимние величально-поздравительные песни (калядама морот). Долгие песни рождественского дома (роштува кудонь кувака морот). Рождественские игровые песни (роштувань налхксема морот). Масленичные песни (маслань морот). Приметы весны (тундонь рядемот). Вербные песни (вербавань морот). Закликанья дождя (пиземонь сергядемат).

Приуроченные семейно-обрядовые песни и плачи. Мордовско-мокшанская свадьба. Хоровые благопожелания (шнама морот). Корильные величания (паряфтомат). Свадебные плясовые песни (свадьбан кштима морот). Песни свахи (кудавань морот) – песенный и речитативный стили. Причитания невесты (аварьфнемат).

Похоронный обряд. Плачи об умершем (явсемат).

Неприуроченные эпические и лирические песни кувака морот.

Долгие песни (кувака морот). Исторические песни. Лирические песни.

РАЗДЕЛ VI. ПЕСЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УДМУРТОВ

Тема 14. Музыкально-поэтическая культура завятских удмуртов

Календарно-обрядовые песни — масленичные песни (вой юон сямен), песни катания с гор (нискылан сямен), песни обряда Акашка (Акашка сямен), троицкие, луговые, качельные песни (семык, возь выл, зечыран / таган сямен), песни осеннего пира (сизыл юон сямен).

Семейно-обрядовые песни — гостевые (юон, куно сектан сямен).

Свадебные (сюан сямен). Песня проводов невесты (ныл келян сямен). Песня проводов зятя (эмеспи келян сямен).

Рекрутские (солдат келян сямен).

Песни поминального обряда (йыр-выд сётон сямен).

Обрядовые плясовые песни (юмшан сямен).

Тема 15. Традиционные напевы северных удмуртов

Песни на припевные слова — *крезь*. Песни со смысловыми поэтическими текстами — *мадь*.

Семейная обрядность.

Свадебные напевы — «свадебный напев» родни жениха (сюан крезь / голос) и «напев / песня вызывания слез невесты» (ныл бордытон крезь / мадь). Рекрутские песни — «напев проводов в солдаты» (салдат голос) и «песня проводов в солдаты» (салдат келянь мадь).

Гостевые — «напев встречи / гощения / проводов гостей» (куно пумитан / сектан / келян крезь / голос) и «песня встречи гостей» (куно пумитан мадь).

Похоронно-поминальные — «напев проводов покойника» (шой келян голос), «напев проводов на кладбище» (шай келян голос), похоронный напев (ватон крезь), «горестный напев» (куректон голос).

Календарная обрядность. Сенокосные (турнан голос) песни, напев мытья мотов (шорт миськон крезь), напев выноса плуга (геры поттон крезь), напев проводов талой воды (тулыс ву келян дырья мадь), песня во время зимних святок (вожо мадь).

Личные песни (весьяк крезь).

РАЗДЕЛ VII.

БАШКИРСКАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Тема 16. Традиционное пение башкир

Лирическая песенная традиция песни. Жанр *дэгэрэн* (бытовые лирические песни). Протяжная песня башкир — *озон-кой*.

Обрядовые песни — песни напутствия, плачи (*сэнглэу*), песни весеннего обрядового праздника *карга буткаһы*.

Формы сольного и ансамблевого фольклорного исполнительства в традиции башкир. Специфическая манера интонирования — *узляу*.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. Формы текущей аттестации: систематическая проверка нотаций песенных образцов расшифровок, поэтических текстов, комментариев. Итоговый контроль: в конце 4 и 8 семестров итоговое выступление ансамбля проводится в форме зачета, в конце 7 семестров — в форме экзамена. Содержание зачетных и экзаменационных программ основано на материале, пройденном в течение семестра. Общая продолжительность звучания представляемой программы — 20 минут. Студенты четвертого курса, завершающие курс фольклорного ансамбля, самостоятельно подготавливают итоговую концертную программу — выпускную квалификационную работу, продолжительность которой составляет около 35-40 минут. На экзамен в письменном виде предоставляются сценарий и комментарии к концертной программе, прилагаются расшифровки использованных образцов музыкального фольклора.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Песни удмуртов Бавлинского района Республики Татарстан; Казан. гос. консерватория. — Казань, 2018. — 124 с.

2. Камаев, А. Ф. Народное музыкальное творчество : учебное пособие / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-5068-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133829>.

3. Народные песни лямбирских татар-мишарей / Сост. и нот. транскр. Л.Х. Зиганшиной, Л. И. Сарваровой; Казан. гос. консерватория. Казань, 2019. (Сер. Памятники татарского народного музыкально-поэтического творчества; Вып. 5).

4. Обрядовые песни чистопольских кряшен: Хрестоматия / Сост. Л. Р. Гилязова, Е. М. Смирнова; Казан. Гос. консерватория. – Казань, 2019. – 128 с.: нот. (Серия «Музыкальный фольклор Поволжья и Приуралья: Из экспедиционных записей Казанской консерватории»; Вып. 1)

5.

6. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. А.Т. Гумерова. Казань, 2018.

Дополнительная литература

Аничков, Е. В. Фольклор / Е. В. Аничков. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 9 с. — ISBN 978-5-507-43321-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/95891> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Бочкарева М.В., Смирнова Е.М. Песенная традиция закамских удмуртов: по результатам полевых экспедиций 2017-2018 годов // Музыка. Искусство. Наука. Практика. 2020. № 4. С. 59-74.

Костюхин, Е. А. Лекции по русскому фольклору : учебное пособие / Е. А. Костюхин. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-6399-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151813>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Макаров Г.М Музыкально-инструментальная культура татар позднего Средневековья // Музыка. Искусство, наука, практика. 2017. № 2 (18). С. 67-81.

Макаров Г.М. Музыкальные инструменты нагайбаков Южного Урала первой половины XX века // Актуальные проблемы современной музыкальной тюркологии: Материалы международной научно-практической конференции. Алматы, 2018. С. 104-112.

Нуриева И.М. О принципах функционирования родовых напевов в удмуртской песенной традиции. 2019 № 3. С. 53-63.

Сайдашева З.Н. Татарская этномузыкалогия. Перспективы развития // ИКОНИ (Искусство, культура, образование, научные исследования). – 2019. – № 2. – С. 68 – 77.

Сайдашева З.Н. Традиционная музыкальная культура // Татары. – М., 2018. – С. 639-667.

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ИСТОРИЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ

*Разработчики: Кудрявцев А.В., профессор кафедры этномузыкологии,
кандидат искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний о процессах становления и развития научных школ и направлений в области изучения народной традиционной музыкальной культуры и фольклора, представлений об основных этапах развития науки, о трудах ведущих исследователей.

Задачами дисциплины является изучение закономерностей развития отечественной фольклористики и этномузыкологии с учетом их взаимосвязи, обусловленности обстоятельствами и логикой исторических процессов жизни общества, формирование общих представлений об основных школах и направлениях отечественной и зарубежной фольклористики и этномузыкологии, развитие аналитического подхода к сложившимся науч-

ным направлениям, способностей критического анализа и использования методов различных научных школ при изучении музыкально-этнографических источников.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК-12 Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства, этномузыкологии, нематериального культурного наследия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - научные категории, понятия, методы этномузыкологического исследования; - основные этапы исторического развития отечественной и зарубежной этномузыкологии и фольклористики; - публикации музыкально-этнографических материалов и исследований. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - собрать и интерпретировать необходимые данные по проблемам изучения народных песенных и инструментальных традиций и фольклора, <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современными методами этномузыкологического исследования; - навыками работы с научной и искусствоведческой литературой; - навыками оформления результатов научной работы в соответствии с требованиями.
<p>ПК-13 Способен осуществлять поиск необходимых документальных материалов по музыкальному фольклору с целью формирования источниковой базы исследования</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> основные этапы и направления собирательской работы, фонды фольклорно-этнографических материалов России и зарубежных стран; - виды документальных источников: экспедиционные, архивные, нотографические, фонографические, визуальные и другие; - публикации музыкально-этнографических материалов, в том числе – в сети Интернет. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - собрать и интерпретировать необходимые данные о составе фондов фольклорно-этнографических материалов; - пользоваться современными поисковыми системами в сети Интернет. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с изданиями фольклорно-этнографических материалов; - навыками работы с изданиями фольклорно-этнографических материалов; - основными приемами нахождения и научной обработки данных.
<p>ПК-14 Способен подготовить под научным руководством доклад по вопросам</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные научные направления отечественной и зарубежной этномузыкологии и фольклористики; - основные публикации музыкально-этнографических материалов и исследований.

этномузыкологии и представить его на конференции (семинаре, круглом столе)	<i>Уметь:</i> - разработать под научным руководством один из актуальных аспектов в области этномузыкологии; - подготовить презентацию, использовать необходимые иллюстративные материалы;
	<i>Владеть:</i> - разнообразными методами этномузыкологического исследования; - навыками изложения результатов исследования в устной форме; приемами научной дискуссии

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	6	134	6	8
Самостоятельная работа		82		
Общая трудоемкость		216		

4. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ I. ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ О НАРОДНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ В XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВВ.

Тема 1. Введение. Фольклористика и этномузыкология в динамике исторического развития.

История становления научного подхода к явлениям народной традиционной художественной культуры. Принципы периодизации истории развития фольклористики и этномузыкологии как двух взаимосвязанных научных направлений. Основная литература по курсу.

Тема 2. Предпосылки формирования научного знания о народной песне и о народной словесности в XVIII в.

Предпосылки формирования фольклористики как науки в XVIII в. – общественный и научный интерес к народной жизни в Европе и в России послепетровского времени, эстетика эпохи просветительства на русской почве. Место народной песни в общественной художественной жизни.

Первые собрания и описания образцов русской народной словесности, рукописные сборники с напевами (сборник Кириши Данилова), издание народных песен «с их голосами». Деятельность М.Д. Чулкова, В.А. Левшина, Н.И. Новикова, В.Ф. Трутовского, Н.А. Львова и И. Прача, М.И. Попова. Взгляд на фольклор как на

свидетельство старины, примитивную форму художественно-эстетического творчества, первоначальный этап искусства; как на выражение народного мировоззрения (А.Н. Радищев); как на проявление самобытной народной поэтики и музыкального стиля. Опыты теоретического осмысления особенностей русского стихосложения (В.Третьяковский), народного пения (Н.А. Львов). Прикладное (художественно-практическое) значение первых собраний и публикаций народных песен. Проблемы отбора источников, жанровой атрибуции песен, аранжировки и редактирования напевов и текстов.

Тема 3. Становление фольклористики в начале XIX в.

Фольклористическая мысль на фоне общекультурных процессов развития системы естественно-исторических, гуманитарных наук. Влияние Джемса Макферсона и оссианства на фольклористическую мысль в России. Романтизм как литературное направление и место фольклора как его системного звена.

Развитие русской фольклористики в русле энциклопедически полных знаний (в единстве с археологией, археологией, филологией, историей, этнографией, античной мифологией, философией) и постепенное вычленение предмета фольклористики в отдельную научную дисциплину. Значение первой публикации «Слова о полку Игореве» и «Сборника Кириши Данилова» в активизации научного интереса к памятникам русской словесности и музыкальной культуры. Фольклористическая деятельность К.Ф. Калайдовича, А.С.Кайсарова, А.С.Шишкова и др.

РАЗДЕЛ II.

РАЗВИТИЕ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

И СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ПОДХОДА К НАРОДНОЙ МУЗЫКЕ, ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ШКОЛ И НАПРАВЛЕНИЙ

в 30-х – 90-х гг. XIX в.

Тема 4. Фольклористика в 1830-е – 1860-е гг.

Период активного становления научных подходов в области изучения народной словесности.

Значение изданий И.П.Сахарова, И.М.Снегирева, С. И. Гуляева, А.В.Терещенко. Зарождение провинциального краеведения и фольклористики (С.А.Раевский, В.А.Дашков, Е.А. Авдеева, А.Ф.Леопольдов и др.). Публикация и популяризация народных песен в хоровых и вокально-инструментальных обработках; деятельность И. Рупина, Д. Кашина.

А.С.Пушкин и его интерес к народной культуре. П.В.Киреевский и его кружок (Языковы, П.И.Якушкин и др.) – целенаправленная деятельность по созданию собрания русского песенного фольклора. Первые фольклорные экспедиции. «Песенная прокламация» как первая фольклористическая программа. История издания собрания П.В.Киреевского.

Собирательская деятельность Вука Караджича, важность его публикаций в становлении фольклористики.

В.И.Даль и его роль в развитии интереса к истокам народной словесности. В.Г.Белинский о фольклоре.

Организационные формы науки в 1840-х – 1860-х гг.. Учреждение Русского географического общества и его Этнографического отделения. Этнографическая программа РГО. Второе отделение Академии наук (Отделение русского языка и словесности) и его издания по фольклору.

Запись и публикация напевов народных песен в 1840-е–1860-е годы. Деятельность О. Кольберга в области собирания и подготовки к изданию песен славянских народов. Сборник М.А. Стаховича и его замечания о вариативности напевов.

Песенные экспедиции по Волге с участием К.П. Вильбоа, М.А. Балакирева. Оценка публикаций М. Стаховича, К. Вильбоа, М. Балакирева современниками как отражение переломного момента в отношении к народной песне. Рукописные собрания напевов, относящиеся к этому периоду¹, стремление к точной фиксации особенностей звучания. Отказ от обработки народных напевов (сборник В.Ф.Одоевского).

Окончательное формирование фольклористики как отдельной научной дисциплины. Первые фольклористические школы. К.Д. Кавелин и «историко-юридическая школа»: вырастание фольклористики из истории. Ф.И. Буслаев и «мифологическая школа»: вырастание фольклористики из языкознания. Влияние идей братьев Гримм на русскую фольклористику. А.Н. Афанасьев и его исследование «Поэтические воззрения славян на природу». Издательская деятельность А.Н. Афанасьева. А.А. Потебня и развитие идей «мифологической школы» в его трудах. Методологическое значение идей Ф.И. Буслаева и А.А. Потебни для современной науки.

Тема 5. Фольклористика в 1860-е - 1890-е гг.

Собирательно-издательская деятельность П.Н. Рыбникова, А.Ф. Гильфердинга, И.А. Худякова, П.С. Ефименко, Е.В. Барсова, Д.Н. Садовникова и др. Роль политической ссылки в развитии отечественной фольклористики. Открытие феномена «сказитель» (Т.Г.Рябинин, И.А.Федосова).

«Школа заимствования» в западно-европейской науке (Теодор Бенфей). В.В. Стасов и его статья «Происхождение русских былин». Фольклористические взгляды Г.Н. Потанина.

«Антропологическая школа» (Эдуард Тэйлер).

А.Н. Веселовский и синтез основных идей, касающихся народной культуры. «Историческая поэтика» А.Н. Веселовского и ее методологические положения. А.Н. Веселовский о развитии эпоса и сказки.

Тема 6. Становление и развитие научной мысли о музыкальном фольклоре в конце 1860-х – 1890-е гг.

Вклад В.Ф. Одоевского в формирование научных методов изучения народной песни и инструментальной музыки: постановка задачи сравнительного изучения музыкальных традиций различных народов, а также – народной и церковной, народной и профессиональной музыки. Значение статьи А.Н. Серова «Русская народная песня как предмет науки» в становлении этномузыкологии. Концепция исторического развития музыкального стиля русской народной песенности, изложенная П.П. Сокальским. Выработка методов анализа и определение специфических особенностей русской народной музыки в трудах различных исследователей (сопоставление научных позиций В.Ф. Одоевского, А.Н. Серова, П.П. Сокальского, Г.А. Лароша, Ю.Н. Мельгунова, А.С. Фаминцына и др.). Формулировка принципов точной нотной записи напевов. Процесс научного осмысления особенностей народного хорового пения и опыты воссоздания / реконструкции многоголосной ткани народных песен (Ю. Мельгунов, Н. Пальчиков, В.П. Прокунин).

Определение жанровых свойств поэтики и музыкального стиля народной песни, осознание полноценности каждого варианта песни (антология русских народных лирических песен Н.М. Лопатина и В.П.Прокунина).

Выделение музыкальной этнографии как самостоятельной научной дисциплины на европейском уровне (1880-е гг.), изучение традиций устной музыкальной культуры народов мира; акустическая и психологическая оценка звукорядов (работы А. Эллиса и К. Штумпфа), издание монографий (Ж. Тьерсо «История народной песни во Франции»). Систематический сбор и издание образцов музыкального фольклора славянских народов,

---

¹ См. публикацию рукописных материалов (записи Н.Е. Вариводы, Г. Лучникова, В.Ф.Одоевского) в сб.: Русская народная песня: Неизвестные страницы музыкальной истории. СПб., 1995.

осуществляемые М. Федеровским, Я. Карловичем и др. Начало научной деятельности Л. Кубы.

Активизация научно-сборительской деятельности в России. Формирование фактологической базы изучения региональных песенных традиций. Организация Песенной комиссии Русского географического общества (с 1886 г.). Первые научные экспедиции с планомерным охватом обширной территории распространения песенных традиций на Русском Севере. Фиксация всех жанров фольклора в их диалектном своеобразии. Публикации экспедиционных слуховых записей напевов и текстов народных песен в подлинном виде с точной паспортизацией, подготовленные членами Песенной комиссии (Ф.М. Истоминым, Г. О. Дютшем, С. М. Ляпуновым).

Общественно-просветительская деятельность по пропаганде народных песен. Выработка и применение новых принципов аранжировки напевов (М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков, С.М. Ляпунов, П.И. Чайковский, позднее – А.К. Лядов). Хоровые обработки М.П. Мусоргского, И. В. Некрасова. Издание популярных сборников, рассчитанных на широкое включение народной песни в учебную, воспитательную, художественную практику.

РАЗДЕЛ III. РАЗВИТИЕ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XIX И XX вв.

Тема 7. Сборительская деятельность в конце XIX - начале XX вв.

Организационные формы науки. Основные учреждения. «Программа для собирания народных песен и других музыкально-этнографических материалов», распространенная Музыкально-этнографической комиссией (созданной при Этнографическом отделе императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии).

Фольклористические журналы «Этнографическое обозрение» и «Живая старина». Продолжение процесса формирования крупных собраний и издание фольклорно-этнографических материалов (деятельность П.В. Шейна, В.Н. Добровольского, А.А. Макаренко).

Профессиональная фольклористическая деятельность в области собирания устной поэзии: экспедиции А.В. Маркова, А.Д. Григорьева, Б.М. и Ю.М. Соколовых. Использование фонографа. Сборительская деятельность Е.Э. Линевой, А.М. Листопадова, подготовленные ими издания..

Деятельность Э.М. Хорнбостеля, О. Абрахама, К. Закса в области собирания и систематизации песенного и инструментального фольклора народов мира. Создание фонограммархива в Берлине. Методы классификации музыкальных инструментов.

Любительская фольклористика и ее место в науке начала XX в. Н.Е.Ончуков: экспедиции, издания. О.Э.Озаровская: от эстрады к фольклористике.

Тема 8. Развитие основных научных направлений в филологической фольклористике на рубеже XIX и XX вв.

Историко-культурная школа в конце XIX – начале XX вв. Развитие идей А.Н. Веселовского в работах И.Н. Жданова. Тезис о принципиальной взаимосвязи письменной и устной культур как основополагающий для трудов И.Н. Жданова.

Развитие идей А.Н. Веселовского в трудах Е.В. Аничкова. Судьба исследователя. Его взгляды на взаимоотношение языческой и христианской составляющих в народной культуре.

Существование различных школ и направлений в науке как основа ее продуктивного развития. В.Ф. Миллер бн как глава «исторической школы» и его вклад в изучение былин. Эволюция взглядов Миллера на русский эпос. Ученики

В.Ф.Миллера: А.В.Марков и братья Б.М. и Ю.М.Соколовы. Крайности «исторической школы» и критика ее отдельных положений. Теория «аристократического происхождения» фольклора (героического эпоса).

Предмет научного интереса у исследователей этнологического направления. Переакцентировка внимания с поэтической формы в область обряда. Н.Ф.Сумцов и его место в отечественной фольклористике. Эволюция научных взглядов Д.К.Зеленина. Основные труды в области мифологических представлений и обрядов русского народа.

«Финская школа» в русской фольклористике. Основные представители «финской школы» в Финляндии: Юлиус Крон, Каарле Крон, Анти Аарне. Основные методологические положения. Вклад школы в разработку методов систематизации фольклорных произведений (сказок). В.Н.Андерсон и его место в истории русской и западно-европейской фольклористики.

Развитие сказковедения в науке начала XX в. Сказочные экспедиции Н.Е.Ончукова, Д.К.Зеленина. Нововведения в области построения сказочного сборника. Сборник Б.М. и Ю.М.Соколовых «Сказки и песни Белозерского края». Издательская деятельность А.М.Смирнова. Проблема систематизации сказочных сюжетов в «финской школе» и в русской науке (А.М.Смирнов).

Сказковедческие исследования Е.Н.Елеонской. Решение проблем «исторической поэтики».

Тема 9. Развитие основных научных направлений в этномузыкологии на рубеже XIX и XX вв.

Деятельность Музыкально-этнографической комиссии в области изучения песенных и инструментальных традиций народов России. Становление методов научного анализа музыкально-стилевых особенностей народной песни; проблема классификации народных музыкальных инструментов. Научные изыскания Е.Э. Линевой: выработка методов анализа и основных принципов сравнительного исследования народных песен. Изучение закономерностей народного исполнительства, особенностей многоголосия. Труды А.Л.Маслова, А.М. Листопадова, Н. Янчука.

Вклад Ф. Колессы в развитие научной мысли о музыкальном фольклоре.

Расцвет инициатив художественно-творческой деятельности. Организация этнографических концертов. Деятельность М.Е.Пятницкого.

РАЗДЕЛ III. РАЗВИТИЕ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ XX В.

Тема 10. Изучение музыкального и поэтического фольклора в 1920-е гг.

Организационные формы науки. Основные учреждения. Журналы «Художественный фольклор» и «Этнография». Научные аспекты и достижения краеведческой фольклористики. Фольклористическая деятельность М.К.Азадовского в Иркутске и его журнал «Сибирская живая старина».

Сохранение широкой методологической базы в изучении фольклорных явлений. Труды Д.К.Зеленина в рамках этнологического направления. Реализация идей «исторической школы» в работах Б.М.Соколова, А.И. Лященко, В.Ф. Ржиги. Фольклористические интересы в рамках «формальной школы» (работы В.М. Жирмунского, Б.М. Соколова, М.О. Габель, ранние статьи А.М. Астаховой). Структурологическое направление (В.Я. Пропп, Р.М. Волков, А.И. Никифоров). Изучение социальной сущности фольклора (Ю.М.Соколов). Фигура сказителя в работах М.К. Азадовского, Б.М. Соколова, Н.П. Гринковой и др.

Развитие национальных школ этномузыкологии (деятельность Б. Бартока, З. Кодаи); создание исследовательского центра в Вене (Р. Валашек и Р. Лах). Применение

точных исследовательских методов и формирование основных научных направлений в области изучения народной музыки.

Основные достижения в изучении украинского и белорусского музыкального фольклора (деятельность Ф.М. Колессы, Г.Р. Ширмы и др.). Украинский период собирательской и научной деятельности К.В. Квитки; опыты сравнительного изучения песенных традиций славянских народов, критика сложившихся концепций исторического развития ладовых систем.

Создание Б.В. Асафьевым научно-образовательных центров этномузыкологического уровня в Петроградском Институте истории искусств и Ленинградской консерватории. Интонационная теория Б.В. Асафьева и ее развитие в трудах этномузыкологов.

Экспедиционная деятельность: экспедиции «По следам Рыбникова и Гильфердинга» под руководством братьев Соколовых; собирательская деятельность Б.М. Соколова в Саратовском крае. Б.В. Асафьев и его программы комплексного исследования народной музыкальной культуры. Комплексные северные экспедиции Государственного института истории искусств (Е.В. Гиппиус, З.В. Эвальд, А.М. Астахова, Н.П. Колпакова, Н.И. Никифоров и др.). Запись музыкального фольклора народов Кавказа, Русского Севера, Сибири, осуществляемая музыкально-этнографической комиссией Ленинградской консерватории. Создание фонограмм-архивов в России.

Тема 11. Состояние науки в 1930-е – 1950-е гг.

Подчинение науки идеологическому диктату тоталитарного режима. Сужение методологической базы. Возобладание взгляда на «фольклорный текст» как на «литературный текст»; отрыв фольклористики от этнографии, образование форм «ведомственной науки». Критика «аристократической теории» происхождения фольклора и фактический запрет на изучение былин в рамках «исторической школы». Антикомпаративистская кампания 1948 г. и отказ от научного наследия А.Н. Веселовского. Попытки руководства фольклорными процессами: «новины» и «советские сказки».

Плодотворные направления в науке этого периода: изучение устной культуры в рамках региональной проблематики; изучение фигуры сказителя и сказительских «школ», местных фольклорных традиций и отдельных жанров фольклора.

Сохранение лучших традиций отечественной фольклористики в трудах выдающихся ученых. П.Г. Богатырев и его функциональная теория. В.Я. Пропп: от структуры к генезису жанра; вклад ученого в развитие историко-типологического метода. М.К. Азадовский и его роль в изучении проблем «литература и фольклор», «история русской фольклористики», «фигура сказителя». А.М. Астахова и ее вклад в изучение былин. Труды Н.П. Колпаковой по поэтике песенной лирики.

Развитие этномузыкологии в России. Деятельность Е.В. Гиппиуса и З.В. Эвальд в области документальной записи, систематизации и сравнительно-исторического изучения народных песен. Теоретическая и педагогическая деятельность К. В. Квитки в Московской консерватории: развитие методов типологического и ареального изучения музыкального фольклора.

Формирование этномузыкологических центров в США: сравнительные исследования в широком международном диапазоне с применением методов точных наук, перенесение акцента с исторической на социологическую (общекультурную) проблематику.

Тема 12. Фольклористика и этномузыкология в 1960-е – 1980-е гг.

Возникновение фольклористических (научных, вузовских) центров на основе активизации экспедиционной деятельности. Формирование фактологической базы науки

на уровнях общегосударственного и регионального масштабов с широким участием общественных инициатив (творческих союзов – Фольклорная комиссия Союза композиторов РСФСР, создание Российского фольклорного союза). Фольклористика в стенах Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Институт этнографии Академии наук и его фольклористические интересы. Институт славяноведения и балканистики. Кафедра фольклора в Московском государственном университете.

Развитие этномузыкологии в Московской, Санкт-Петербургской консерваториях, Академии им. Гнесиных – от формирования фонда экспедиционных музыкально-этнографических коллекций до образования научных центров. Создание государственного Фольклорно-этнографического центра в Санкт-Петербурге, осуществляющего комплексную программу сохранения, изучения и введения в современный культурный и образовательный процесс материалов по народной традиционной культуре. Деятельность фольклористов-педагогов Саратовской консерватории (Л. Христиансен) и др. Петрозаводск как фольклористический центр. Развитие фольклористики в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Вологде, Перми, Воронеже, Новосибирске и других городах.

Постепенное возвращение науки к широкой методологической базе в изучении устной культуры; развитие европейских и неевропейских исследовательских центров; восстановление международных контактов.

Утверждение русской этномузыкологии как самостоятельного научного направления в системном изучении фольклора, дальнейшая разработка ключевых проблем (понятия – жанр, стиль, традиция, тип, вариант и др.). Труды А.В. Рудневой: методы структурного анализа народной песни, определение историко-стилевых признаков музыкального фольклора, опыт комплексного исследования культурных традиций Курской области. Развитие методов композиционно-ритмического анализа народной песни в трудах Е.В. Гиппиуса, Б.Б. Ефименковой, А.А. Банина. СобираТЕЛЬСКАЯ деятельность Н.Л. Котиковой, подготовленные ею издания. Теоретические труды и педагогическая деятельность Ф.А. Рубцова: развитие методов интонационно-ладового анализа народных песен, выявление интонационных связей в музыкальном фольклоре славян.

Развитие основных направлений филологической фольклористики. «Неоисторическая школа» и ее вклад в исследование былин (Б.А. Рыбаков, С.Н. Азбелев). Историко-типологическое направление в изучении песенного эпоса (В.Я. Пропп, В.М. Жирмунский, Б.Н. Путилов). Постоянная дискуссия по вопросу об историзме былин между обозначенными направлениями. Изучение бытовой и анималистической сказки с опорой на методологические положения В.Я. Проппа (Ю.И. Юдин, Е.А. Костюхин). Историко-генетическое изучение явлений фольклора (Ю. И. Смирнов).

Взгляд на фольклор как на искусство слова в работах московских фольклористов (школа Н.И. Кравцова). Становление этнолингвистики как отдельного научного направления (школа Н.И. Толстого). Лингвофольклористика (курская школа А.Т. Хроленко).

Продолжающиеся издания: «Русский фольклор» Пушкинского Дома; серия «Фольклор» Института мировой литературы; уфимский сборник «Фольклор народов СССР»; труды Института славяноведения и балканистики и др. Идея многотомного издания Антологии (свода) фольклора (русского, белорусского, народов Сибири и др.).

Обращение к подлинным образцам народной песни в художественно-творческой практике, деятельность творческих союзов и организаций, общественное фольклорное движение.

Тема 13. Основные тенденции развития фольклористики и этномузыкологии в современном научном мире.

Идеологическое раскрепощение науки, вызванное общественными переменами в жизни страны: развитие информационных связей, освоение новых методов, технологий (организация исследовательской работы, запись, обработка, систематизация, публикация экспедиционных материалов, способы их долговременного хранения и использования). Возрождение интереса ученых к традиционным жанрам и проблемам, закрытым для фольклористики в предшествующий период: духовные стихи, христианские легенды, фольклор и христианство и т.д. Научный интерес к новообразованиям в фольклоре. Расширение предмета фольклористики: активизация понятия «письменный фольклор».

Утверждение необходимости комплексного подхода к явлениям народной традиционной культуры. Развитие историко-генетического, историко-типологического, структурно-типологического, функционального методов исследования. Техническое перевооружение науки. Интенсивные ареальные исследования и проблема картографирования фольклора. Новые виды полномасштабных публикаций фольклорно-этнографических материалов – стремление к раскрытию всех составляющих культурной традиции.

Проблемы сохранения и возрождения традиций народной музыкальной культуры. Ключевая роль гуманитарных наук (в том числе фольклористики и этномузыкологии) в процессах консолидации общества.

Переосмысление научного наследия классиков отечественной фольклористики: переиздание их трудов. Активное обращение российской науки к опыту мировой фольклористики.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История фольклористики и этномузыкологии» установлен в соответствии с учебным планом. В шестом семестре обучающиеся сдают зачет, в восьмом семестре - экзамен.

Форма текущего контроля: устная – собеседование, фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками, доклады. Итоговый контроль: зачет в конце 6 семестра, а также экзамен в конце 8 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Основная литература

1. Камаев, А. Ф. Народное музыкальное творчество : учебное пособие / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-5068-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133829>.

2. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. А.Т. Гумерова. Казань, 2018.

3. Мехнецов, А. М. Народная традиционная культура: Статьи и материалы. К 150-летию Санкт-Петербургской консерватории : монография / А. М. Мехнецов ; составители Е. А. Валиевская [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2014. — 440 с. — ISBN 978-5-4469-0207-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72764> .

4. Школы русской фольклористики середины XIX - начала XX вв : хрестоматия / составитель О. Л. Юровская. — Челябинск : ЮУрГИИ, 2020. — 317 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/157158> .

Дополнительная литература

1. Костюхин, Е. А. Лекции по русскому фольклору : учебное пособие / Е. А. Костюхин. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-6399-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151813>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Аничков, Е. В. Фольклор / Е. В. Аничков. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 9 с. — ISBN 978-5-507-43321-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/95891>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Макаров Г.М. Музыка старотатарской письменной поэзии как составная часть средневековой элитарной культуры Волго-Камского региона // Музыка. Искусство, наука, практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова. 2016. № 1 (13). С. 29-40.
4. Макаров Г.М. Музыкальные инструменты нагайбаков // Традиционная культура нагайбаков Южного Урала. Альбом. Казань, 2016. С. 78-86.
5. Макаров Г.М Музыкально-инструментальная культура татар позднего Средневековья // Музыка. Искусство, наука, практика. 2017. № 2 (18). С. 67-81.
6. Макаров Г.М. Музыкальные инструменты нагайбаков Южного Урала первой половины XX века // Актуальные проблемы современной музыкальной тюркологии: Материалы международной научно-практической конференции. Алматы, 2018. С. 104-112.
7. Макаров Г.М. Исторические модификации и принципы реставрации хордофона думбра народов Среднего Поволжья // Бусыгинские чтения. Вып. 11. Народы Среднего Поволжья в историко-этнографическом контексте: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 105-летию со дня рождения профессора Евгения Прокопьевича Бусыгина, Николая Владимировича Зорина, Рамзии Гиниатовны Мехамедовой (12 декабря 2018 г.) / Ред.- сост. В.И. Яковлев. Казань: КГК, 2018. С. 22-30.
8. Сайдашева З.Н. Традиционная музыкальная культура // Татары. – М., 2018. – С. 639-667.
9. Сайдашева З.Н. Татарская этномузыкология. Перспективы развития // ИКОНИ (Искусство, культура, образование, научные исследования). – 2019. – № 2. – С. 68 – 77.
10. Сарварова Л.И. Ладомелодическое строение лирических многослоговых напевов татар-мишарей: Учебное пособие по курсу «Теория музыкального фольклора»: Для студентов теоретико-композиторского факультета (профиль подготовки «Этномузыкология»). – Казань, 2016.

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

*Разработчики: Сарварова Л.И., заведующая кафедрой этномузыкологии,
кандидат искусствоведения*

*Смирнова Е.М., профессор кафедры этномузыкологии,
доктор искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний об основных научных категориях и понятиях, сложившихся в современной этномузы-

кологии и фольклористике, о специфических особенностях и закономерностях исторического развития музыки устной традиции, о жанровом составе музыкального фольклора, о принципах и методах всестороннего изучения народной песни как явления народной традиционной культуры.

Задачами дисциплины является формирование у студентов представлений и понятий о естественно-исторической природе и социокультурной значимости многообразных форм народной традиционной культуры как основы продуктивного развития всей системы художественно-эстетической деятельности человека, в том числе и разнообразных видов профессионального искусства, последовательное ознакомление с комплексом научных категорий, освоение методов этномузыкологического исследования; выработка системного подхода к традициям народной музыкальной культуры, развитие навыков применения научно обоснованных методов расшифровки, анализа, систематизации и классификации документальных музыкально-этнографических материалов, типологической группировки и стилевой характеристики народных песен и инструментальных наигрышей

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК-12</p> <p>Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства, этномузыкологии, нематериального культурного наследия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - научные категории, понятия, методы этномузыкологического исследования; - закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства (вокального, инструментального, хореографического); - публикации музыкально-этнографических материалов и исследований.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - собрать и интерпретировать необходимые данные по проблемам изучения народных песенных и инструментальных традиций и фольклора, - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; провести анализ языковых средств и способов выражения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современными методами этномузыкологического исследования; - навыками аналитической работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами; - навыками работы с научной и искусствоведческой литературой.
<p>ПК-15</p> <p>Способен принимать участие в полевых (экспедиционных) исследованиях по выявлению, фиксации (аудио- и видеозаписи) и мониторингу объек-</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального

<p>тов нематериального культурного наследия (музыкального фольклора, хореографии, инструментальной музыки, этнографических материалов и др.)</p>	<p>фольклора</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современными методами и опытом экспедиционной работы; - навыками составления необходимой документации.
<p>ПК-16</p> <p>Способен участвовать в организации фондового (архивного) хранения фольклорно-этнографических материалов, проводить их систематизацию, научную атрибуцию и документирование</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - источники изучения традиций народной музыкальной культуры; основные фонды фольклорно-этнографических материалов; публикации; - методы аналитической работы с фольклорно-этнографическими материалами; - принципы организации фондовых коллекций, составления учетной документации (реестров, каталогов, указателей и др.); - принципы архивного хранения фольклорно-этнографических материалов.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - провести текстологический анализ, атрибутировать и дать оценку достоверности различных видов фольклорно-этнографических источников.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами всестороннего анализа, описания, систематизации и классификации различных видов фольклорно-этнографических источников
<p>ПК-18</p> <p>Способен участвовать в составлении профессионального экспертного заключения в области сохранения нематериального культурного наследия (в области традиционной народной культуры)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - структуру и содержание экспертного заключения; - критерии достоверности воссоздания особенностей звучания народной песни, инструментального наигрыша; народной хореографии; - различные способы адаптации музыкального фольклора к сценическим и концертно-фестивальным формам деятельности
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - участвовать в проведении мониторинга и осуществлении экспертной оценки состояния объектов нематериального культурного наследия; - участвовать в осуществлении экспертной оценки опытов воссоздания (реконструкции) объектов нематериального культурного наследия в части народных исполнительских (вокальных, инструментальных, хореографических) традиций
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками формулирования выводов для экспертного заключения; - технологией составления экспертного заключения в области сохранения нематериального культурного наследия

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также

текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по шестой семестры.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	9	212	2, 4	6
Самостоятельная работа		112		
Общая трудоемкость		324		

4. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА.

Тема 1. Категория жанр и ее применение в фольклористике и этномузыкологии

Жанр как научная категория. Проблема определения жанровой специфики народной песни и других форм фольклора. Жанрообразующие признаки художественной формы (структура, содержание, язык, назначение, функции).

Уровни жанровой классификации фольклора: выделение областей, родов, видов, разновидностей и др. Проблема жанровой классификации в филологических исследованиях. Музыковедческий подход к жанровой классификации. Функциональный (этнографический) аспект жанровой классификации. Проблема жанровой классификации фольклора в трудах ведущих ученых-филологов и этномузыкологов.

Тема 2. Жанровая система русского фольклора.

Проблема выделения областей песенного и непесенного фольклора; жанровой атрибуции образцов допесенного фольклора. Выявление взаимосвязи допесенных и песенных жанров.

Жанры русского музыкального фольклора, имеющие обрядовое значение: календарно-обрядовый, свадебно-обрядовый, поминально-похоронный и другие комплексы жанров обрядового фольклора. Жанры фольклора, включенные в трудовые процессы.

Выделение группы повествовательных жанров русского фольклора. Природа прозаических и музыкально-поэтических жанров. Общие свойства эпических жанров. Проблема жанрового определения лирических песен и баллад.

Жанры, связанные с организацией движения: трудовые припевки, хороводные и плясовые песни и припевки, инструментальные наигрыши.

Жанры игрового, зрелищно-драматического фольклора.

Выявление социально-возрастной принадлежности отдельных форм фольклора в качестве жанро-определяющего признака (проблема выделения областей «детского фольклора», «солдатского фольклора» и т.д.).

Тема 3. Жанры русского музыкального фольклора в региональных традициях.

Особенности системы жанров календарно-обрядового фольклора в различных региональных традициях России: зимняя обрядность и связанные с ней жанры фольклора; жанровая группировка масленичного фольклора; жанры весенне-обрядового фольклора; жанровая специфика троичных, русальных, иванских песен. Земледельческие, скотоводческие, охотничьи обряды и трудовые обычаи и связанные с ними жанры фольклора. Окациональные обряды и связанные с ними жанры фольклора. Жанровая специфика заговоров, приговоров, закличек и других форм заклинаний, кличей.

Жанровые признаки и обрядовые функции причитаний. Свадебные, похоронно-поминальные, рекрутские, календарные причитания. Сольные и хоровые причитания в различных традициях России.

Соотношение филологического и музыковедческого подходов к проблеме жанровой классификации свадебных обрядовых песен. Значение функционального аспекта в выделении жанровых групп: плачево-повествовательные (опевальные), кличево-демонстрационные (церемониальные), заклинательно-утвердительные (празднично-поздравительные) песни. Региональная специфика жанровых систем свадебного обрядового фольклора.

Основные жанры музыкального эпоса, различная степень их сохранности в региональных традициях России. Былины и былинные песни. Духовные стихи. Баллады. Проблемы выделения и обозначения жанровых групп. Специфика скоморошин и небылиц как «пограничных жанров». Исторические сюжеты и их преломление в различных жанрах фольклора.

Определение жанровой специфики лирических песен. «Протяжные», «полупротяжные» и «скорые» (декламационные) формы лирического повествования. Выделение групп «девчьи»/женской и молодецкой/мужской лирики. Историко-стилевые напластования в сфере лирического повествования (выделение жанровых групп песен, имеющих «раннее» или «позднее» происхождение). Влияние городской культуры и возникновение новых жанров (песни на слова поэтов; романсы). Диалектно-стилевое многообразие лирических песен.

Специфические особенности песен и припевок, непосредственно или опосредованно связанных с организацией движения. Проблема жанровой группировки трудовых припевок. Строевые («солдатские») песни. Общие закономерности плясовых песен/припевок и инструментальных наигрышей. Жанровые группы хороводных песен, их стиливое своеобразие и типологически устойчивые признаки (на примере материалов из различных областей России).

Проблема выделения жанров игрового, зрелищно-драматического фольклора, их неоднородность.

РАЗДЕЛ 1. ФОЛЬКЛОР В СИСТЕМЕ НАРОДНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ. СПЕЦИФИКА ФОЛЬКЛОРА

Тема 1. Понятие народной традиционной культуры.

Понятие культуры как опосредованного сознанием (индивидуальным, коллективным) опыта упорядочивания многообразных жизненных связей и отношений человека (человеческих сообществ) с окружающим миром, возникающих в процессе его продуктивной, направленной на достижение позитивных результатов деятельности. Закономерности процесса становления культуры на пересечении идеального (сознательного, разумного) и материального (физического) начал жизни. Народная традиционная культура как глубинная основа всех разнообразных направлений, видов и форм культуры современного общества. Исторические корни и этнические качества народной традиционной культуры.

Тема 2. Место фольклора в системе народной традиционной культуры.

Область фольклора как одна из основных частей народной традиционной культуры, включающая все виды и формы выражения жизненно важных смыслов средствами художественного, особым образом организованного языка высказывания, опирающегося на эмоционально-образное восприятие мира.

Фольклор как проявление этнического сознания. Преобразование в формах и средствами художественного представлений, принципов и норм жизни и самого характера

внутри- и межсистемных связей, отношений этнической общности людей с действительностью.

Возникновение фольклора, развитие его структуры и функций в процессе необходимого и постоянного воссоздания в историческом времени по законам традиционности опыта культуры, закреплённого коллективным сознанием в образно опосредованных формах.

Основные элементы системы фольклора:

- уровень практической и, в силу этого, подлежащей общинному контролю и регулированию деятельности, направленной на достижение жизненно важных для человека, значимых для сохранения и утверждения его благополучия целей (продолжение рода, здоровье, питание и т.д.);
- уровень представлений – мир мыслимого как обобщение и удержание коллективным сознанием опыта дифференциации (познания, освоения) явлений окружающей действительности, установления логически организованной системы диалектических связей и зависимостей;
- уровень языка фольклора (коммуникативно-информационная система) – средства выражения, знаковые системы, художественные формы в их жизненной целесообразности.

Тема 3. Устная природа и закономерности исторической жизни фольклора.

Задачи и принципы исторического изучения народной традиционной культуры. Устная природа и устный способ передачи традиций народной художественной культуры.

Историческая многослойность культурного наследия. Вариативность как результат исторического развития-распространения явлений фольклора. Изменение обстоятельств и условий бытования сложившейся системы фольклорной традиции в ряду причин возникновения качественных изменений не только на уровне отдельных элементов структуры художественной формы, но и в характере содержания традиции в целом.

Значение законов преемственности, реализация эталонов, стереотипов как стабилизирующий фактор художественной практики.

Тема 7. Традиция как основополагающий принцип исторического развития народной культуры.

Содержание категорий: традиция и традиционность. Значение принципа традиционности, обеспечивающего как закономерности существования бесписьменных форм культуры и фольклора в процессе «восприятия – воспроизведения» прошлого опыта – знаний, приобретенных в достижении позитивных результатов целенаправленной деятельности поколений («культурное наследие»).

Традиционность – функция коллективного сознания, интегрирующего и регулирующего совместные усилия на уровне объективно значимых целей и общих интересов, в сумме которых возникает общее «поле» культурной деятельности – среда и условие существования этнокультурного сообщества как целостной и продуцирующей системы.

Принципы традиционности – основание формирования коммуникативных отношений, связей, опирающихся на доступный по видам и способам организации язык (комплекс устойчивых средств выражения и норм восприятия).

Повторяемость (точная или вариативная) и обязательность исходных смыслов и значений типических элементов содержания, языка и структуры явлений традиционной культуры, в том числе и явлений фольклора.

Соотношение индивидуального и коллективного начал в процессе формирования, сохранения и передачи культурного наследия. Значение фигуры исполнителя – носителя традиционных знаний.

Тема 8. Функциональность как специфическое свойство фольклора.

Понятия «функция», «функциональность» в области изучения народной традиционной культуры – сложная система многоплановых динамических связей, возникающих в процессе «сохранения – воспроизведения – восприятия» различных явлений фольклора в контексте традиции. Внутренний и внешний уровни взаимосвязей. Множественность функций фольклорных явлений: социальная, познавательная, ритуальная, этическая, эстетическая, регулирующая, информативная, коммуникативная, воспитательная, организующая и др. (П.Г. Богатырев, В.Е. Гусев о полифункциональности фольклора).

Этнографический контекст бытования и нормативная приуроченность/неприуроченность народных песен и других форм фольклора к определенным обстоятельствам и условиям исполнения. Закономерности включения фольклорных явлений в обрядовые (восходящие по своей природе к естественно-историческим основам культурной традиции) и бытовые, повседневно-практические (связанные с обыденным в социально-хозяйственных формах организации жизни) ситуации.

Роль образно-выразительных семиотических систем, средств художественного языка в выделении действий из ряда обычных, повседневных на обрядово-значимый уровень, в раскрытии смысловой сущности происходящего и настройке эмоционально-образного восприятия. Качественное различие обрядовых и необрядовых видов фольклора, обусловленное их функциональной направленностью (З.Я. Можейко о функциональности календарных песен).

Тема 9. Категория «фольклорно-этнографический текст».

Принципы структурного и системного изучения фольклорных явлений.

Фольклорно-этнографический текст как научная категория, относящаяся к выделенным структурно-семантическим единицам в поле культурной традиции – законченный в функционально-содержательном и композиционном отношении фрагмент народной традиционной культуры, сущность которого в той или иной степени передается художественными средствами выражения.

Художественная форма – собственно факт фольклора – центральное звено системы фольклорно-этнографического текста.

Мотивы включения в структуру фольклорно-этнографического текста элементов неязыковой природы, приобретающих знаковый характер, составляющих предметный и акциональный, пространственный и временной коды обрядового действия.

Структурно-семантическое единство фольклорно-этнографического текста как синкретически целостной информационной системы.

РАЗДЕЛ 2. МОРФОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА.

СРЕДСТВА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ: МЕТОДЫ АНАЛИЗА.

Тема 7. Морфология музыкального фольклора. Художественная форма и средства выразительности в фольклоре.

Соотношение сущности понятий «фольклорно-этнографический текст», «художественная форма», «фольклорный текст».

Художественная форма как обязательный компонент структуры фольклорно-этнографического текста – самостоятельный в композиционном отношении знаково-выразительный комплекс, посредством которого передается в обобщенно-символическом виде основное содержание необходимо значимого события.

Эффект многократного усиления (дублирования, дополнения) ведущего смыслового начала на основе сочетания различных языковых средств (словесных, музыкальных, изобразительных и т.д.).

Внутренняя функционально-смысловая соотнесенность всех, образующих художественную форму средств, способов выражения и речевой (осмысленный, членораздельный) характер фиксации и передачи содержания текста.

Применение понятия «фольклорный текст» (или «факт фольклора») в отношении художественной формы как целостной системы текстового порядка. Разомкнутость системы фольклорного текста: подвижность структуры, функций образующих элементов, в соответствии с их значением и ролью в процессе формообразования при относительной целостности содержания. Вариативность художественной формы.

Самостоятельные виды средств художественного выражения как особые языковые (знаково-выразительные) системы, обладающие различными (по свойствам и формам трансляции) возможностями фиксации, хранения и передачи информации. Способность различных языковых систем к той или иной степени обобщения или конкретизации действительности, характер их воздействия (в том числе, инициация нормативных впечатлений, реакций, состояний, действий). Особенности и разнообразие (в рамках художественной формы) самостоятельных видов текстовых образований, различаемых по языковым средствам – музыкальный, поэтический, хореографический, изобразительный тексты и др., и более сложные формы их согласования: музыкально-поэтический, словесно-игровой, музыкально-хореографический тексты и др.

Синкретизм архаических явлений фольклора. Сложная структура развитых форм фольклора.

Практическое освоение методов структурного и функционального анализа фольклорных текстов (на уровне самостоятельных видов средств выражения и в системном единстве художественной формы как факта фольклорной традиции).

Тема 8. Средства музыкальной выразительности: методы анализа.

Система средств музыкальной выразительности в народных традициях.

Свойство интонационности музыкального языка в традиционной песенной культуре. Понятия: «интонация», «мелос». Закономерности непесенных и песенных форм интонирования; ключевой, плачевый и повествовательный типы интонирования. Темброво-тесситурные и другие исполнительские особенности как важный фактор, характеризующий процесс интонирования. Работы Б. Асафьева и его последователей.

Категории песенного синтаксиса. Попевка как единица музыкальной речи. Понятия «мотив», «сегмент», «фраза», «период», «строка», «строфа», «тирада» и их применение в этномузыкологии.

Закономерности ладовой организации русской народной песни. Понятия лада и звукоряда. Ладовые функции. Проблемы классификации ладов и типы ладовых систем. Основные концепции, касающиеся особенностей ладообразования народных песен.

Ритмика народных песен. Понятия ритма, метра. Принципы слогоритмического анализа народной песни. Закономерности акцентно-ритмической организации народной песни, выделение различных ритмо-синтаксических типов. Основные исследования в области метро-ритмической организации народных песен.

Композиция народных песен. Соотношение слова и напева в различных жанрах фольклора. Выделение различными исследователями типов композиционного строения народных песен.

Особенности народного многоголосия. Формы многоголосия, их жанровая, диалектно- и историко-стилевая обусловленность. Понятия фактуры и склада и их применение к народному хоровому исполнительству.

Практическое освоение различных методов анализа средств музыкальной выразительности.

РАЗДЕЛ 4. ТЕКСТОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА. СТИЛИСТИКА.

Тема 12. Основные задачи и методы текстологического изучения фольклора. Типология фольклора.

Предмет, основные понятия, задачи и методы текстологии фольклора. Проблемы текстологии в литературоведении и фольклористике. «Критика текста» как основной аспект текстологии. Историко-фольклорная, эдиционная и фольклористическая текстология. Значение типологического метода в текстологии. Особенности применения текстологических методов исследования в этномузыкологии.

Понятие о типическом – свойстве сложно обусловленного, функционально предопределенного постоянства, устойчивости доминантных признаков той или иной сущности, «универсальной повторяемости». Проявление признаков типического на различных уровнях организации и функционирования фольклорных текстов:

- «заданность» образно-смыслового содержания и функций;
- устойчивая система средств выражения,
- синтаксическая упорядоченность структуры в целом.

Соотношение понятий «тип» и «вариант». «Тип» как сложившаяся в определенных по месту, времени, образу действия обстоятельствах, конкретная по содержанию, средствам, способам и формам выражения сущность, устойчиво воссоздаваемая в силу своей исходной жизненно-смысловой необходимости. «Вариант» как адаптация типического в иных условиях и обстоятельствах реализации. Понятие «порог вариативности»² – предел эволюционного развития, за которым возникают смысловые и/или структурные трансформации фольклорного текста.

Понятия: «тип напева», «песенный тип».

Формульность – предельная степень обобщения содержательной и знаково-выразительной сторон того или иного явления фольклора. Формульность как свойство, отмечающее особый статус средств выражения, элементов структуры или текста в целом. Поэтические формулы, ритмо-формулы, напевы-формулы, знаки-символы хореографического орнамента и др. Значение формульности в различных жанрах музыкального фольклора.

Идеографический аспект текстологии: описание и группировка смыслов и значений типовых элементов содержания, структуры, языка, функций отдельных фактов фольклора, позволяющие раскрыть глубинные основы народной традиционной культуры, историческую эволюцию ее видов и форм.

Методологии, основанные на текстологическом изучении фольклора (обобщенное изложение основных позиций, обзор основных исследований): структурно-типологический анализ и проблемы моделирования и реконструкции фольклорно-этнографического текста; методы сравнительно-исторического (историко-типологического) и историко-генетического изучения фольклорного наследия.

Практические занятия, направленные на освоение методов текстологического анализа различных жанров фольклора (сказка как предмет текстологического исследования; былины и их текстологическое изучение и т.д.).

Тема 13. Категория «стиль» в этномузыкологии

Особенности применения категории «стиль» в искусствоведении и этномузыкологии. Специфические особенности системы языка, приемов и форм выражения, сложившейся в сфере музыкального фольклора. Свойства и качества, присущие отдельным видам и комплексам языковых средств (слово, музыка, хореография, изобразительный, предметный, ситуативный ряды и др.), их выразительные возможности (по степени обобщения или конкретизации действительности). Принципы согласования/взаимодействия различных языковых систем в процессе актуализации (на основе ассоциативно-образного мышления) и воплощения жизненно необходимого замысла, достижения предполагаемого результата.

---

² См.: Мехнецов А. М. Традиция как основополагающий принцип народной музыкальной культуры // Русская народная песня: Стиль, жанр, традиция: Сб. науч. ст. Л., 1985.

Диалектика отношений своеобразного и типичного, их отражение на уровне стилистических особенностей художественной формы («стиль есть своеобразие типического»): устойчивость характерных способов и приемов реализации типологически значимых элементов текста и их зависимость от назначения и обстоятельств воссоздания текста.

«Стиль» в ряду определяющих характеристик фольклорного текста, указывающих на принадлежность данного текста отдельным местным традициям, этнокультурным комплексам, историко-культурным пластам, жанровым разновидностям.

Различные уровни проявления стилистического своеобразия народных песен и других форм фольклора:

- морфологический (свойства, выразительные возможности каждого ряда языковых средств, их комбинаций);
- структурно-синтаксический (логически обоснованные формы изложения, соответствующие назначению фольклорного текста);
- специфически жанровый (с учетом природы художественной формы, ее содержания, целевой установки, заданности результата);
- функциональный (в связи с обстоятельствами реализации текста);
- процессуально-речевой, исполнительский;
- диалектный, этнокультурный;
- историко-стадиальный.

Тема 14. Основные задачи и методы стилистического анализа музыкального фольклора

Принципы жанрово-стилистического, историко-стилистического и диалектно-стилистического изучения музыкального фольклора.

Выделение показательных стилистических признаков, относящихся к характеристикам общего, структурного порядка, связанных с природой, назначением фольклорного текста и позволяющих выявить его жанровую принадлежность. Практическое освоение методов жанрово-стилистического анализа (на конкретных примерах).

Диалектно-стилистические особенности музыкального фольклора. Значение стилистических характеристик в изучении процессов формирования региональных (северно-, южно-, западно-русских, сибирских и др.) фольклорно-этнографических комплексов восточнославянской традиционной культуры. Соотношение понятий песенный и певческий (вокально-исполнительский) стиль. Стилистические особенности северно-русских и южно-русских традиций. Стилистические особенности западно-русских и белорусских песенных традиций. Стилистические особенности песенных традиций старожилов Сибири.

Основные направления и методы историко-стилистического изучения народной музыки; использование методов историко-стадиального (историко-типологического), историко-генетического изучения поэтического фольклора. Динамика становления и развития стилистических и типологических признаков художественной формы: «универсальная повторяемость» (типическое) – сумма вариантов – «своеобразие типического» (свойства стиля) – «порог вариативности» – трансформация, образование новой типологически определенной (обладающей признаками особенного) структуры. Принципы ритмо-акцентной организации, интонационно-ладовые особенности напевов, своеобразие фактуры (унисонные, гетерофонные, линейно-подголосочные формы многоголосия) в песенных традициях различных регионов России как показатель специфики их происхождения и исторической эволюции. Практическое освоение методов историко-стилистического анализа – выявление стилистических признаков, характеризующих различные исторические напластования в песенных традициях.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Теория музыкального фольклора» установлен в соответствии с учебным планом. Во втором и четвертом семестрах обучающиеся сдают зачет, в седьмом семестре – экзамен. Форма текущего контроля: устная – собеседование, фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками, доклада; письменная – тесты, слуховые контрольные работы. Итоговый контроль: зачет в конце 2 и 4 семестров, а также экзамен в конце 7 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Камаев, А. Ф. Народное музыкальное творчество : учебное пособие / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-5068-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133829>.
2. Народные песни лямбирских татар-мишарей / Сост. и нот. транскр. Л.Х. Зиганшиной, Л. И. Сарваровой; Казан. гос. консерватория. Казань, 2019. (Сер. Памятники татарского народного музыкально-поэтического творчества; Вып. 5).
3. Обрядовые песни чистопольских кряшен: Хрестоматия / Сост. Л. Р. Гилязова, Е. М. Смирнова; Казан. Гос. консерватория. — Казань, 2019. — 128 с.: нот. (Серия «Музыкальный фольклор Поволжья и Приуралья: Из экспедиционных записей Казанской консерватории»; Вып. 1)
4. Пашина, О. А. Народное музыкальное творчество : учебник / О. А. Пашина. — Санкт-Петербург : Композитор, 2005. — 568 с. — ISBN 978-5-7379-0278-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/41045>.
5. Песни татар-мишарей / Сост. и нот. транскр. Е. М. Смирновой, Л. И. Сарваровой; Казан. гос. консерватория. Казань, 2016. (Сер. Памятники татарского народного музыкально-поэтического творчества; Вып. 4).
6. Песни удмуртов Бавлинского района Республики Татарстан; Казан. гос. консерватория. — Казань, 2018. — 124 с.
7. Татарская традиция кәйләп уку: ритмические формы интонирования «сказываемой» поэзии: учеб. пособие для студентов теоретико-композиторского факультета (профиль подготовки «Этномузыкология») / Казанская консерватория. — Казань, 2015. — 220 с.
8. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. А.Т. Гумерова. Казань, 2018.
9. Мехнецов, А. М. Народная традиционная культура: Статьи и материалы. К 150-летию Санкт-Петербургской консерватории : монография / А. М. Мехнецов ; составители Е. А. Валиевская [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2014. — 440 с. — ISBN 978-5-4469-0207-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72764> .

Дополнительная литература

1. Костюхин, Е. А. Лекции по русскому фольклору : учебное пособие / Е. А. Костюхин. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-6399-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151813>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Аничков, Е. В. Фольклор / Е. В. Аничков. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 9 с. — ISBN 978-5-507-43321-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: <https://e.lanbook.com/book/95891>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Макаров Г.М. Музыка старотатарской письменной поэзии как составная часть средневековой элитарной культуры Волго-Камского региона // Музыка. Искусство, наука, практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова. 2016. № 1 (13). С. 29-40.
4. Макаров Г.М. Музыкальные инструменты нагайбаков // Традиционная культура нагайбаков Южного Урала. Альбом. Казань, 2016. С. 78-86.
5. Макаров Г.М. Музыкально-инструментальная культура татар позднего Средневековья // Музыка. Искусство, наука, практика. 2017. № 2 (18). С. 67-81.
6. Макаров Г.М. Музыкальные инструменты нагайбаков Южного Урала первой половины XX века // Актуальные проблемы современной музыкальной тюркологии: Материалы международной научно-практической конференции. Алматы, 2018. С. 104-112.
7. Макаров Г.М. Исторические модификации и принципы реставрации хордофона думбра народов Среднего Поволжья // Бусыгинские чтения. Вып. 11. Народы Среднего Поволжья в историко-этнографическом контексте: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 105-летию со дня рождения профессора Евгения Прокопьевича Бусыгина, Николая Владимировича Зорина, Рамзии Гиниатовны Мехамедовой (12 декабря 2018 г.) / Ред.- сост. В.И. Яковлев. Казань: КГК, 2018. С. 22-30.
8. Сайдашева З.Н. Традиционная музыкальная культура // Татары. – М., 2018. – С. 639-667.
9. Сайдашева З.Н. Татарская этномузыкология. Перспективы развития // ИКОНИ (Искусство, культура, образование, научные исследования). – 2019. – № 2. – С. 68 – 77.
10. Сарварова Л.И. Ладомелодическое строение лирических многослоговых напевов татар-мишарей: Учебное пособие по курсу «Теория музыкального фольклора»: Для студентов теоретико-композиторского факультета (профиль подготовки «Этномузыкология»). – Казань, 2016.

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

СОЛЬФЕДЖИО

*Разработчик: Сарварова Л.И., заведующая кафедрой этномузыкологии,
кандидат искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование профессионального слуха и слуховой культуры у будущих музыкантов как базы для практической деятельности.

Задачей дисциплины является всестороннее развитие всех компонентов музыкального слуха и памяти, выработка прочных навыков аналитико-синтезирующего мышления, дифференцированного слухового овладения разнообразными типами звуковысотной организации, слухового осознания закономерности процессов эволюции музыкального языка, различные этапы которого образуют единую линию исторической преемственности, развитие творческой инициативы.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2.	<i>Знать:</i>

Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
	– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
	– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
	– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом;
	– стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метrorитмической и фактурной организации музыкального текста;
	<i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом;
	– записывать музыкальный материал нотами;
	– чисто интонировать голосом;
	– производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;
	– распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века;
	– записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
	– анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
	<i>Владеть:</i> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
	– навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.
	– навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	–	2
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины

Раздел 1

Сольфеджио на материале музыки профессиональной традиции

Тема 1. Сольфеджио на материале хоровой музыки эпохи Возрождения.

Музыкальный материал: хоровые и ансамблевые сочинения композиторов эпохи Ренессанса. Тематика: модальные лады; интервалы вне тональности в гармонической и мелодической форме; модальная гармония.

Формы работы: интонационные упражнения — пение последовательностей мелодических интервалов, аккордов и их обращений от звука; одноголосные диктанты с голоса на материале хоровых партий произведений композиторов эпохи Возрождения (запись в современной и в мензуральной нотации), двухголосные диктанты полифонического типа (пара голосов из хоровых партитур композиторов эпохи Возрождения), четырехголосные диктанты модально-гармонического типа; слуховой анализ — определение на слух интервалов и аккордов от звука и в тональности, модально-гармонических последовательностей; пение по нотам.

Тема 2. Сольфеджио на материале музыки эпохи Барокко.

Музыкальный материал: произведения композиторов эпохи Барокко.

Тематика: мажор и минор трех видов, ладовая альтерация, хроматизм проходящий, вспомогательный, скачковый; диатонические и хроматические интервалы; цифрованный бас; метро-ритмика — сильное дробление доли, обилие мелких длительностей, несимметричная группировка длительностей.

Формы работы: интонационные упражнения – пение звукорядов трех видов мажора и минора, диатонических и альтерированных ступеней лада, мелодических интервалов, пение в ансамбле последовательностей гармонических интервалов (двухголосие) и аккордов (четыrehголосие), включающих освоенные аккорды; ритмические упражнения — чтение ритма в произведениях эпохи Барокко; одноголосные диктанты (мелодические партии арий И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди, Дж.Б. Перголези), двухголосные диктанты гармонического склада с мелодизированным нижним голосом (крайние голоса во вступлениях к ариям кантатно-ораториальных произведений И.С. Баха и Г.Ф. Генделя), четырехголосные диктанты (хоралы И.С. Баха, в том числе, с использованием цифрованного баса); слуховой анализ — определение на слух диатонических и хроматических ступеней лада, интервалов (гармонических и в виде мелодической последовательности), аккордовых последовательностей; пение по нотам.

Тема 3. Сольфеджио на материале музыки венских классиков.

Музыкальный материал: произведения Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена.

Тематика: классический мажор и минор, альтерация, хроматизм; функциональные модуляции в тональности диатонического родства, энгармонические модуляции посредством уменьшенного септаккорда; диатонические и хроматические интервалы в тонально-

сти; альтерированные аккорды субдоминантовой группы, энгармонизм уменьшенного септаккорда; синкопы, триоли, мелкие длительности.

Формы работы: интонационные упражнения — пение звукорядов трех видов мажора и минора, диатонических и альтерированных ступеней лада; мелодических интервалов; пение в ансамбле интервальных и гармонических последовательностей, включающих освоенные аккорды в двух-, трех- и четырехголосии; ритмические упражнения — чтение ритма мелодики в классических адажио; одnogолосный диктант (в том числе тембровый), двухголосный диктант гармонического склада, четырехголосный диктант (на материале из хоровой, квартетной литературы); слуховой анализ — определение на слух гармонических последовательностей, включающих модуляции в тональности первой степени родства и энгармонические модуляции посредством уменьшенного септаккорда; пение по нотам.

Тема 4. Сольфеджио на материале музыки зарубежных и русских композиторов эпохи Романтизма.

Музыкальный материал: сочинения русских и западноевропейских композиторов-романтиков.

Тематика: модуляции в отдаленные тональности, мажоро-минор; энгармонические модуляции посредством малого мажорного септаккорда; интервалы в широком расположении (кварта через октаву, секста через две октавы и др.); усложнение аккордов терцовой структуры, «именные аккорды», альтерированные аккорды доминантовой группы, энгармонизм малого мажорного септаккорда и увеличенного терцквартаккорда; метроритмика — основные виды условного ритмического деления длительностей (триоли, квинтоли и т.п.), сложные виды синкоп.

Формы работы: интонационные упражнения — пение малого мажорного септаккорда с разрешением в разные тональности, используя энгармоническую замену звуков; пение четырехголосным ансамблем модуляций в отдаленные тональности; ритмические упражнения — на освоение основных видов условного ритмического деления; одnogолосные диктанты с голоса (вокальные партии романсов композиторов-романтиков), четырехголосные диктанты; слуховой анализ — определение на слух гармонических последовательностей, включающих функциональные модуляции в тональности второй и третьей степеней родства, а также энгармонические модуляции посредством малого мажорного септаккорда; пение по нотам.

Тема 5. Сольфеджио на материале зарубежной и отечественной музыки XX века.

Музыкальный материал: музыка композиторов XX века.

Тематика: семиступенные диатонические лады, лады Д.Д. Шостаковича, О. Мессиаана; вариантная диатоника; прием сдвига-смещения; модуляции в отдаленные тональности; политональность, атональность, серийная техника; интервалы в гармонической и мелодической форме; аккорды нетерцовой структуры, кластеры, полигармония; неравномерно-акцентная метрика, сложные сочетания ритмических фигур, полиритмия и полиметрия, ритм с прибавленной длительностью.

Формы работы: интонационные упражнения — пение разнообразных видов звукорядов, последовательностей мелодических интервалов в восходящем и нисходящем движении и различном ритмическом оформлении, гармонических последовательностей, основанных на мелодических связях аккордов; одnogолосные диктанты (Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, Б. Барток, П. Хиндемит), диктанты-серия (А. Берг, А. Веберн, Ч. Айвз), фактурные диктанты с переменным количеством голосов; слуховой анализ — определение на слух различных видов ладов в звукорядах и в произведениях, мелодических и гармонических интервалов, гармонических последовательностей, основанных на мелодических связях аккордов; пение по нотам.

Раздел 2

Фольклорное сольфеджио

Тема 1. Ангемитонные структуры малого ступенного состава

Музыкальный материал: песни народов Поволжья.

Тематика: ангемитонные структуры малого ступенного состава; интервалы вне тональности в гармонической и мелодической форме; аккорды вне тональности в элементарном и четырехголосном изложении; смешанные и переменные размеры.

Формы работы: интонационные упражнения — пение звукорядов ангемитонных ладов, последовательностей мелодических интервалов в восходящем и нисходящем движении, аккордов и их обращений от звука; ритмические упражнения — чтение ритмических рисунков в смешанных и переменных размерах; устные диктанты с голоса (задача — повторить с текстом, с названием нот), письменные одnogолосные диктанты с аудиносителя в аутентичном воспроизведении (песни разных жанров); импровизация мелодий в заданных условиях: в рамках данного звукоряда; в рамках данного звукоряда с заданным ладофункциональным строением; на определенный ритмический рисунок; слуховой анализ — определение на слух различных видов ангемитонных ладов в звукорядах и мелодиях, мелодических и гармонических интервалов; пение по нотам.

Тема 2. Пентатоника

Музыкальный материал: песни народов Поволжья.

Тематика: ангемитонные структуры пятиступенного состава; интервалы вне тональности в гармонической и мелодической форме; аккорды вне тональности в элементарном и четырехголосном изложении; смешанные и переменные размеры; характерные ритмические структуры (ритмоформулы).

Формы работы: интонационные упражнения — пение звукорядов пентатонных ладов, последовательностей мелодических интервалов в восходящем и нисходящем движении, аккордов и их обращений от звука; ритмические упражнения — чтение ритмических рисунков в смешанных и переменных размерах, характерных ритмических структур; устные диктанты с голоса (задача — повторить с текстом, с названием нот), письменные одnogолосные диктанты с аудиносителя в аутентичном воспроизведении (песни разных жанров); импровизация мелодий в заданных условиях: в рамках данного звукоряда; в рамках данного звукоряда с заданным ладофункциональным строением; на определенный ритмический рисунок; слуховой анализ — определение на слух различных видов ангемитонных ладов в звукорядах и мелодиях, мелодических и гармонических интервалов; пение по нотам.

Тема 3. Многоступенная ангемитоника

Музыкальный материал: песни народов Поволжья.

Тематика: ангемитонные структуры многоступенного состава; интервалы вне тональности в гармонической и мелодической форме; аккорды вне тональности в элементарном и четырехголосном изложении; смешанные и переменные размеры; характерные ритмические структуры (ритмоформулы).

Формы работы: интонационные упражнения — пение звукорядов ангемитонных ладов многоступенного состава, последовательностей мелодических интервалов в восходящем и нисходящем движении, аккордов и их обращений от звука; ритмические упражнения — чтение ритмических рисунков в смешанных и переменных размерах, характерных ритмических структур; устные диктанты с голоса (задача — повторить с текстом, с названием нот), письменные одnogолосные диктанты с аудиносителя в аутентичном воспроизведении (песни разных жанров); импровизация мелодий в заданных условиях: в рамках данного звукоряда; в рамках данного звукоряда с заданным ладофункциональным строением; на определенный ритмический рисунок; слуховой анализ — определение на

слух различных видов ангемитонных ладов в звукорядах и мелодиях, мелодических и гармонических интервалов; пение по нотам.

Тема 4. Полутоны «на расстоянии» в комбинированных звукорядах

Музыкальный материал: песни народов Поволжья.

Тематика: взаимодействие ангемитонных структур; включение полутонов «на расстоянии»; интервалы вне тональности в гармонической и мелодической форме; аккорды вне тональности в элементарном и четырехголосном изложении; смешанные и переменные размеры; характерные ритмические структуры (ритмоформулы).

Формы работы: интонационные упражнения — пение звукорядов пентатонных ладов, последовательностей мелодических интервалов в восходящем и нисходящем движении, аккордов и их обращений от звука; ритмические упражнения — чтение ритмических рисунков в смешанных и переменных размерах, характерных ритмических структур; устные диктанты с голоса (задача — повторить с текстом, с названием нот), письменные одноголосные диктанты с аудиносителя в аутентичном воспроизведении (песни разных жанров); импровизация мелодий в заданных условиях: в рамках данного звукоряда; в рамках данного звукоряда с заданным ладофункциональным строением; на определенный ритмический рисунок; слуховой анализ — определение на слух различных видов ангемитонных ладов в звукорядах и мелодиях, мелодических и гармонических интервалов; пение по нотам.

Тема 5. Собственно гемитонные звукоряды

Музыкальный материал: песни народов Поволжья.

Тематика: гемитонные структуры; интервалы вне тональности в гармонической и мелодической форме; аккорды вне тональности в элементарном и четырехголосном изложении; смешанные и переменные размеры; характерные ритмические структуры (ритмоформулы).

Формы работы: интонационные упражнения — пение звукорядов гемитонных ладов, последовательностей мелодических интервалов в восходящем и нисходящем движении, аккордов и их обращений от звука; ритмические упражнения — чтение ритмических рисунков в смешанных и переменных размерах, характерных ритмических структур; устные диктанты с голоса (задача — повторить с текстом, с названием нот), письменные одноголосные диктанты с аудиносителя в аутентичном воспроизведении (песни разных жанров); импровизация мелодий в заданных условиях: в рамках данного звукоряда; в рамках данного звукоряда с заданным ладофункциональным строением; на определенный ритмический рисунок; слуховой анализ — определение на слух различных видов ангемитонных ладов в звукорядах и мелодиях, мелодических и гармонических интервалов; пение по нотам.

Тема 6. Особые виды гемитонных звукорядов

Музыкальный материал: песни народов Поволжья.

Тематика: особые виды гемитонных звукорядов; интервалы вне тональности в гармонической и мелодической форме; аккорды вне тональности в элементарном и четырехголосном изложении; смешанные и переменные размеры; характерные ритмические структуры (ритмоформулы).

Формы работы: интонационные упражнения — пение звукорядов гемитонной структуры (дорийский, миксолидийский звукоряды, «южноувацкий» лад и др.; звукоряды с «нейтральной» терцией), последовательностей мелодических интервалов в восходящем и нисходящем движении, аккордов и их обращений от звука; ритмические упражнения — чтение ритмических рисунков в смешанных и переменных размерах, характерных ритмических структур; устные диктанты с голоса (задача — повторить с текстом, с названием нот), письменные одноголосные диктанты с аудиносителя в аутентичном вос-

произведении (песни разных жанров); импровизация мелодий в заданных условиях: в рамках данного звукоряда; в рамках данного звукоряда с заданным ладофункциональным строением; на определенный ритмический рисунок; слуховой анализ — определение на слух различных видов гемитонных ладов в звукорядах и мелодиях, мелодических и гармонических интервалов; пение по нотам.

Тема 7. Многоголосие гетерофонного типа

Музыкальный материал: песни народов Поволжья.

Тематика: звукоряды различного тонового состава; интервалы вне тональности в гармонической и мелодической форме; аккорды вне тональности в элементарном и четырехголосном изложении; смешанные и переменные размеры; характерные ритмические структуры (ритмоформулы); многоголосие гетерофонного типа.

Формы работы: интонационные упражнения — пение звукорядов различного тонового состава, последовательностей мелодических интервалов в восходящем и нисходящем движении, аккордов и их обращений от звука; ритмические упражнения — чтение ритмических рисунков в смешанных и переменных размерах, характерных ритмических структур; устные диктанты с голоса (задача — повторить с текстом, с названием нот), письменные многоголосные диктанты с аудиносителя в аутентичном воспроизведении (песни разных жанров); слуховой анализ — определение на слух различных видов ангемитонных ладов в звукорядах и мелодиях, мелодических и гармонических интервалов, аккордов вне тональности, определение на слух характера фактурной организации песенных образцов. Целостный анализ песенных образцов: определение композиционной структуры, особенностей ритмического, ладозвукорядного, ладофункционального строения. Сочинение второго голоса к заданной мелодии. Пение по нотам.

Тема 8. Многоголосие подголосочного типа

Музыкальный материал: песни народов Поволжья.

Тематика: звукоряды различного тонового состава; интервалы вне тональности в гармонической и мелодической форме; аккорды вне тональности в элементарном и четырехголосном изложении; смешанные и переменные размеры; характерные ритмические структуры (ритмоформулы); многоголосие подголосочного типа.

Формы работы: интонационные упражнения — пение звукорядов различного тонового состава, последовательностей мелодических интервалов в восходящем и нисходящем движении, аккордов и их обращений от звука; ритмические упражнения — чтение ритмических рисунков в смешанных и переменных размерах, характерных ритмических структур; устные диктанты с голоса (задача — повторить с текстом, с названием нот), письменные многоголосные диктанты с аудиносителя в аутентичном воспроизведении (песни разных жанров); слуховой анализ — определение на слух различных видов ангемитонных ладов в звукорядах и мелодиях, мелодических и гармонических интервалов, аккордов вне тональности, определение на слух характера фактурной организации песенных образцов. Целостный анализ песенных образцов: определение композиционной структуры, особенностей ритмического, ладозвукорядного, ладофункционального строения. Сочинение второго голоса к заданной мелодии. Пение по нотам.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Сольфеджио» установлен в соответствии с учебным планом. Во 2 семестре обучающиеся сдают экзамен. Форма текущего контроля: в форме проверки самостоятельной работы – практических заданий. Итоговый контроль: экзамен в конце 2 семестра осуществляется в письменной и устной формах. Письменная работа представляет собой запись двух одноголосных и одного многоголосного диктантов. Устный ответ включает в себя чтение с листа, анализ на слух от-

дельных элементов музыкальной речи, а также слуховой анализ фрагмента из музыкальной литературы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Драгомиров, П. Н. Учебник сольфеджио : учебное пособие / П. Н. Драгомиров. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-5716-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145948>. — Режим доступа: для авториз. пользователей..
2. Агажанов, А. П. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция : учебное пособие / А. П. Агажанов. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-5300-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140710>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Ладухин, Н. М. 1000 диктантов : ноты / Н. М. Ладухин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 108 с. — ISBN 978-5-8114-2207-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112741>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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>.
5. Климов, М. Г. Музыкальная хрестоматия из русских народных песен. Материалы для проработки в классах сольфеджио : учебно-методическое пособие / М. Г. Климов. — 1-е. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-5620-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/15184> — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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](http://www.rism.info))

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ГАРМОНИЯ

Разработчик:

*Смирнова Е.М., профессор кафедры этномузыкологии,
доктор искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Цель – формирование ясного научного понимания системы музыкального языка и места, занимаемого в ней гармонией – феноменом одновременных звучаний. Гармония рассматривается как в совокупности ее внутрисистемных свойств, так и в ее связях с формой, фактурой, метроритмом, мелодией и другими компонентами музыкальной речи, с точки зрения ее роли в процессе становления и развития музыкальной мысли. Как и другие музыкально-теоретические дисциплины, курс гармонии способствует воспитанию высококвалифицированных музыкантов, теоретически и практически подготовленных к бу-

дущей самостоятельной работе педагога и в определенной мере обладающих навыками научной деятельности.

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 фольклора.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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;

звуче и нотном тексте	– принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	<i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
	<i>Владеть:</i> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	74	1	2
Самостоятельная работа		70		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины

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 заменными 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. Прин-

ципы 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. Исаковой-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 западноевропейского 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 (пикнонное и апикнонное наклонение греческого лада; дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, эо-

лийский, ионийский церковные лады, их автентическая и плагальная формы; большой, малый, укосненный 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. Строение макамных ладов: система «джинсов» – тетракордных и пентакордных ладовых ячеек; слитный, цепной и разделительный принципы их соединения; основные ладовые опоры и особенности их сопряжения. Психозоомональные 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 шестиквintовый 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-квintовыми 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. δVI , $\text{♯} IV$, δII , $\text{♯} II$ – альтерированные ступени мажора; $\text{♯} VII$, δIV , $\text{♯} IV$, δII – альтерированные ступени минора. Альтерированные аккорды мажора и минора, их строение, осо-

бенности 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 мажорно-минорных и миноро-мажорных систем, особенности их формирования (освоение мажорно-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 мажорно-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.

Вводноновые 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 закреплённости. 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 взаи-

модействием 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 расщепления 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 интервалов как типичное конструктивное свойство (консонантность субаккордов и диссонантность их сочетаний); регистровые, фактурные и ритмические средства дифференциации субаккордов; количественные пределы расщепления аккордовой вертикали. Полифункциональность: органнй пункт и точечная полифункциональность как ее основные разновидности; особенности полифункциональности, связанные с органнм пунктом (специфика функционального расщепления, 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 – расщепление 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 характерности, 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 характерности 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. Ответствие между функцией части музыкальной формы и ее реализацией в виде гармонии.

ческих 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 зачету представляются все письменные задания за первый семестр и проводится контрольный урок по гармоническому анализу. 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

Основная литература

1. Скребкова-Филатова, М. С. Эволюционные процессы в европейской музыкальной фактуре XVIII - первой половины XX столетий : учебное пособие / М. С. Скребкова-Филатова. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 568 с. — ISBN 978-5-8114-5242-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151805>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Римский-Корсаков, Н. А. Практический учебник гармонии : учебник / Н. А. Римский-Корсаков. — 24-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-4838-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128821>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Хрестоматия по гармоническому анализу: Для студентов исполнительских факультетов высших музыкальных учебных заведений / Казан. гос. консерватория; сост. А.Т. Гумерова. – Казань, 2017.

Дополнительная литература

- 1 Мясоедов, А. Н. Задачи по гармонии : учебное пособие / А. Н. Мясоедов. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-4339-0. —

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119118> . — Режим доступа: для авториз. пользователей..

2. Чайковский, П. И. Краткий учебник гармонии : учебник / П. И. Чайковский. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-6472-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151851> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Астахов, А. Задания к курсу гармонии : учебное пособие / А. Астахов, А. Кондратьев. — Москва : РАМ им. Гнесиных, 2020. — 50 с. — ISBN 978-5-8269-0268-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/163200> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ПОЛИФОНИЯ

Разработчик:

*Гирфанова М.Е., профессор кафедры теории музыки,
доктор искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- проследить историю развития полифонической музыки от ранних ее проявлений в средневековье до новейших образцов в современной музыке;
- сформировать представления о полифонических направлениях и школах, стилях и жанрах;
- изучить полифоническое письмо и полифоническую технику в исторические эпохи с IX по XXI век;
- дать знания по теории полифонических форм IX – XXI веков;
- развить навыки сочинения полифонической музыки по художественным образцам произведений строгого стиля XV – XVI века, классического свободного письма XVII – XVIII веков, западноевропейских романтиков и русских композиторов XIX века, а также современной русской и западноевропейской музыки XX – XXI веков.

В задачи дисциплины 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

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать	<i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития музыкального искусства;

<p>специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<ul style="list-style-type: none"> – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений. <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тональ-

	но-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
	<i>Владеть:</i> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в третьем и четвертом семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	74	3	4
Самостоятельная работа		70		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины

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 дуплума и триплума, проблема соотношения поэтического текста и музыки, композиционная организация и изоритмия (секционная 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, кэрл. 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 ($J_v J_h J_v J_h$). Двойной контрапункт как частный случай вертикально-подвижного контрапункта, наиболее употребительные виды 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 с.p.f. во всех частях: с единым неизменным во всех частях, с единым изменяющимся, единым рассредоточенным по всем частям, с.p.f. как интонационный источник для голосов полифонической ткани. Месса с множественным с.p.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 Дюфаи, Окегема, Депре, 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 (Депре, 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 фуговой 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 окончании темы (или кодетты) в том же голосе, являющийся новым этапом в линейном мелодическом развертывании. Противосложение как структурно-смысловой элемент фуги: его полифоническая соотношенность 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 недержанным 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 «много-тональной» 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 «Inhonorat...», «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 Куге 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 fuga, 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 fuga 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 наклоны фуги: fuga-фантазия, fuga-вариация, fuga-песня (куплетно-вариантная fuga).

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. (Любославский, 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 3 семестра обучающиеся сдают зачет, в конце 4 семестра – экзамен.

Формы текущей аттестации:

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

Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных практических заданий и теста, устный экзаменационный ответ.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. 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>.
3. Мартюшева, Н. В. Полифония строгого стиля. Практическое руководство к сочинению контрапунктов в строгом стиле : учебное пособие для вузов / Н. В. Мартюшева. — 2-е стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-8114-7537-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/161541>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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 \(Répertoire International des Sources Musicales\)](https://www.rism.info)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музы-

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

*Разработчик: Хасанова А.Н., доцент кафедры истории музыки
кандидат искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является постижение принципов музыкального формообразования как основы для профессиональной исполнительской педагогической, просветительской и исследовательской деятельности.

Задачами дисциплины является практического умения анализа музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения; освоение фундаментальных основ формообразования; изучение принципов формообразования музыки разных эпох; формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и умения анализировать музыкальные формы

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв.
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); - принципы гармонического письма, характерные для композиции

внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	определенной исторической эпохи; - стиливые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метrorитмической и фактурной организации музыкального текста;
	<i>Уметь:</i> - анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;
	<i>Владеть:</i> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; - навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	74	3	4
Самостоятельная работа		34		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Общие закономерности строения музыкальной формы

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

Определения музыкальной формы. Краткий экскурс эстетических, музыкально-теоретических и педагогических подходов к изучению 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 стиливой 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, *ugsatz*, *urlinie*, *auskomponierung*, регистры и сегменты первичной линии, пролонгации и деминуции, трансформации. Фундаментальное и прикладное значение метода редукции. Использование элементов структурного подхода в анализе музыки барокко и XX века.

Раздел 2. Музыкальные формы эпохи Барокко

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

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

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

Структурные уровни в барочной форме:

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

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

Тема 2.2. Старинная двухчастная форма и ее разновидности

Композиционная основа старинной двухчастной формы – зеркально-симметричный тональный план Т D | D Т. Использование формы в танцевальных барочных сюитах, общенно-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 срединных проведениях. Структура интермедий, особенности их тематического решения. Связь формы с жанровыми особенностями concerto grosso.

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

Тема 2.4. Вариации. Формы с рефреном и ритурнелем.

Вариации как форма и как формообразующий принцип.

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

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

Куплетное рондо французских клавесинистов.

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

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 ампи́р). 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). «Песен-

ные» (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 развивающимися разделами неперiodической 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 сонатносимфонического цикла. Особенности рондосонаты в медленном и умеренном темпах (Шуман. Новеллетта ми-мажор). Варианты решения среднего эпизода и репризы в рондо-сонате.

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

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

Тема 3.4. Вариации.

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

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

Вариации на сопрано-остинато («глинкинские»).

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

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

Становление сонатного аллегро на основе традиций старинной двухчастной (старосонатной) и концертной формы эпохи барокко. Первые образцы формы в творчестве композиторов мангеймской школы, сыновей И.С. Баха, И. Гайдна. Принцип тонально-гармонических оборотов в сонатном аллегро. Композиционный план формы. Особенности строения (композиционные разделы) вступления, главной партии, связующей партии, побочной партии, заключительной партии, разработки. Композиционные изменения структуры разделов в репризе. Особые случаи строения репризы (зеркальная, сокращенная). Особенности строения формы в жанре инструментального концерта. Особенности тема-

тизма. 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 неомодальности.

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

Воссоздание функций частей традиционной формы серийными средствами. Дифференциация в форме серийных рядов на главные и побочные. Транспозиция как аналог смены тональности. Принцип серийного родства (на основе общих звуковых элементов). «Многослойность серийной формы, сочетание в ней трех планов, трех систем повторности: гомофонной, полифонической и собственно серийной (по Курбатской). Демонстрация сочетания принципов традиционного и серийного образования на примере анализа Концерта для оркестра оп. 24 А. Веберна.

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

Многообразие ладов новой модальности, среди которых, помимо традиционных диатонических, различные хроматические («лады Шостаковича»), симметричные («лады Мессиаана») 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 немодальных формах. Традиционные формы в условиях немодальности: 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 недефференцированные звучности в качестве исходного материала. Виды сонорного материала: 1) на основе звуков определенной высоты и традиционных тембров; 2) на основе звуков неопределенной высоты, шумов, нетрадиционных способов звукоизвлечения и тембров. Сонорная монодия и полифония. Микрополифония как средство создания внутренне подвижных, но в целом однородных «соноров». Ритм крупного плана в сонорной композиции. Типы соноров (по Маклыгину): точка, россыпь, пятно, линия, полоса или утолщенная линия, поток. Klangfarbenmelodie (Шенберг). Традиционные композиционные схемы в условиях сонорности: Слонимский «Колористическая фантазия» для ф-но (рондообразность); Пендеревский «Трен памяти жертв Хиросимы» (драматургия сонатной формы); Лигети «Lontano» для оркестра (многочастная контрастно-составная 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, концертто грассо, 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, немодальностью, 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 3 семестра учащиеся сдают зачет, в конце 4 – экзамен.

Формы текущей аттестации:

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

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

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

1. Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных произведений : учебник / Г. В. Заднепровская. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-6085-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151806>
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> .

Дополнительная литература

4. Аренский, А. С. Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной музыки : учебное пособие / А. С. Аренский. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-4781-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/127044>.
5. Бухарова, Т. Г. Музыкальные жанры : учебно-методическое пособие / Т. Г. Бухарова. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 60 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/108384>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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> .
7. Казанцева, Л. П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни : учебное пособие / Л. П. Казанцева. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-5065-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133828>.
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>
10. Месснер, Е. И. Основы композиции : учебное пособие / Е. И. Месснер. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 504 с. — ISBN 978-5-8114-5315-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140672> .
13. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа : учебник / М. И. Ройтерштейн. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-

2508-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112746> .

15. Селицкий, А. Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы : учебное пособие / А. Я. Селицкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-4029-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115719>

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> .

17. Скребков, С. С. Художественные принципы музыкальных стилей : учебное пособие / С. С. Скребков. — 4-е стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-7595-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/162334>

20. 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> .

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/) - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая

крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ЭТНОГРАФИЯ

*Разработчик: Яковлев В.И., профессор кафедры баяна и аккордеона,
доктор исторических наук*

1. Цели и задачи дисциплины

Цель учебного курса «Этнография»: дать студентам знания в области этнографии народов, проживающих на территории многонационального Волго-Уральского региона (мари, мордва, удмурты, татары, чуваша, башкиры, русские), повысить компетентность студентов в области этнографической науки и на этой основе их подготовку к практической деятельности в условиях постоянного межэтнического взаимодействия во всех сферах жизнедеятельности.

Задачи: дать представления об источниковедческой базе и истории изучения волго-уральских народов; показать природно-географический ландшафт Волго-Уралья; выявить и показать особенности формирования и развития волго-уральских народов; представить и рассмотреть базовые основы материальной, духовной и социальной культуры марийцев, мордвы, удмуртов, чувашей, татар, башкир, русских.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-12 Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства, этномузыкологии, нематериального культурно-	<i>Знать:</i> - основные понятия и методы, применяемые в смежных научных направлениях (этнографии, этнологии, диалектологии, этнолингвистике); - публикации музыкально-этнографических материалов и исследований. <i>Уметь:</i>

го наследия	- использовать методы смежных научных направлений (фольклористики, этнографии, этнологии, диалектологии, этнолингвистики).
	<i>Владеть:</i> - навыками работы с научной и искусствоведческой литературой; - навыками оформления результатов научной работы в соответствии с требованиями.
ПК-15 Способен принимать участие в полевых (экспедиционных) исследованиях по выявлению, фиксации (аудио- и видеозаписи) и мониторингу объектов нематериального культурного наследия (музыкального фольклора, хореографии, инструментальной музыки, этнографических материалов и др.)	<i>Знать:</i> - направления, цели, задачи и методы полевых исследований (экспедиционной работы); - специфику работы на территориях с различным составом населения;.
	<i>Уметь:</i> - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора;.
	<i>Владеть:</i> - современными методами и опытом экспедиционной работы;

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в пятом и шестом семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	-	6
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины

Введение

Тема 1. Волго-Уралье как уникальный историко-этнографический регион.

Основные этапы формирования

Волго-Уралье - уникальный историко-этнографический регион, вобравший судьбы различных народов. Пограничье - главная особенность региона; составляющие пограничья: природно-географическое, расовое, конфессиональное, культурное, политическое, этнографическое. Характеристика.

Историко-этнографическое районирование, его роль и значение в изучении территории Волго-Уралья; основные таксономы: историко-этнографическая провинция, историко-этнографическая область, историко-этнографический район. Характеристика.

Историко-этнографический ареал как историческая категория; семь основных этапов развития:

- I этап (не позднее IV тыс. до н.э.), территория, формирование неолитической однородной общности. Характеристика;

- II этап (II тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э.), разделения культурной общности. Характеристика;

- III этап (начало I тыс. н.э. – начало XIII в.), взаимодействие финно-угорского населения с раннетюркским и раннеславянским. Характеристика;

- IV этап (начало XIII – первая половина XVI вв.), позднетюркская иммиграция и постепенная консолидация основных этносов региона – финноязычных (мари, мордва, удмурты) и тюркоязычных (татары, чуваша, башкиры). Характеристика;

- V этап (середина XVI в. (1552 г.) – 1917 г.), единый этап, связанный с широкой славянской миграцией, характеристика;

- VI этап (советский: 1917-1991 гг.), период коренных преобразований в этническом, этнополитическом, этносоциальном, этнодемографическом аспектах, характеристика;

- VII этап (постсоветский: с 1991 г.), этнополитические процессы суверенизации бывших субъектов СССР и складывание новых принципов федерации, характеристика.

Современное состояние Волго-Уральской ИЭО как период усиления процессов взаимодействия во всех сферах. Общая характеристика.

РАЗДЕЛ I. ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬЯ

Тема 2. Источниковая база для изучения народов Волго-Уралья

Классификация источников, используемых для изучения процессов происхождения, истории и современных процессов у народов Волго-Уралья. Деление источников на две основные группы: источники смежных наук и собственно-этнографические источники. Условность деления источников. Особенности каждой группы источников. Роль и значение для становления и развития науки.

Тема 3. История изучения народов Волго-Уралья

Первые упоминания о поволжских народах в трудах готского историка Иордана (VI в. н. э.). Сведения о поволжских народах в трудах арабских путешественников (Ибн-Фадлан, Ибн-Русте, Эли-Балхи и др.). Издание «Известия о хазарах, буртасах, болгарях, мадьярах, славянах и руссах» (составитель - Д. Хвольсон), как свод ценнейших работ арабских путешественников, содержащих сведения о поволжских народах.

Сведения о булгарах, мордве и других народах в раннеславянских источниках — «Повесть временных лет» (XII в.), другие летописи.

XVIII век. Основание Российской Академии наук (1724 г.) Начало изучение народов России. Первые российские академические экспедиции в Поволжье. Сведения о поволжских народах в трудах первого член-корреспондента Академии наук П.И. Рычкова, академиков И.И. Лепехина, Г.Ф. Миллера, П.С. Палласа, С.Г. Гмелина.

Открытие Казанского университета (1804 г.). Роль и значение в изучении поволжских народов. Профессора Казанского университета в развитии этнографии народов Волго-Уралья: И.Ф. Яковкин (обстоятельное описание многих российских народов, в том числе славяноязычных народов и мордвы), В.Я. Баженов («Описание поминок и народных игр в окрестностях Вятки»), М.С. Рыбушкин («О вероисповедании в Казанской губернии»), «Исторические замечания о городе Свияжске»), В.А. Сбоев («Исследования об инородцах Казанской губернии»), «О быте крестьян в Казанской губернии»), Н.А. Фирсов («Положение инородцев северо-восточной России в Московском государстве») и др.

Профессор Казанского университета Карл Фридрихович Фукс - первый исследователь культуры и быта казанских татар. Основной труд К. Ф. Фукса «Казанские татары в

статистическом и этнографическом отношении» (1844). Этнографические сведения о поволжских народах в «Казанских губернских ведомостях».

Общество археологии, истории и этнографии (ОАИЭ) при Казанском университете (1878 г.); печатный орган «Известия ОАИЭ» в изучении поволжских народов.

Кафедра этнографии и географии Казанского университета (1884 г.). Роль и значение для развития этнографической науки в России в Волго-Уральском регионе. Первые заведующие кафедрой П. И. Кротов, Б.Ф. Адлер. Вклад в становление этнографического образования, этнографических исследований и музейного дела.

Характеристика изучения поволжских народов в дореволюционный период.

Этнографические исследования в России и Волго-Уральском регионе после 1917 г. Направленность исследований. Открытие научно-исследовательских учреждений. Развитие профессионального этнографического образования. Кризис этнографической науки (1920-е гг.), закрытие этнографических учреждений, институтов, этнографических изданий. Причины кризиса.

Развитие этнографии в Казанском университете в послевоенный период. Профессор Н.И. Воробьев – выдающийся ученый-этнограф.

Ученики профессора Н.И. Воробьева, продолжатели лучших традиций казанской этнографической школы - создатели крупных этнографических научных направлений в Волго-Уралье: Е.П. Бусыгин, Н.В. Зорин, Р. Г. Мухамедова, П.В. Денисов.

Выдающиеся ученые-этнографы Казанского университета Е.П. Бусыгин (1913-2008 гг.) и Н.В. Зорин (1923-2006 гг.). Научно-исследовательская деятельность. Этнографические экспедиции. Этнографический музей. Особенности научной этнографической направленности. Роль и значение для этнографической науки Волго-Уралья, России.

Этнографические исследования в Татарстане. Этнографические научные центры Татарстана. Научные направления. Основные научные труды.

Современные направления в исследовании народов Волго-Уральского региона.

РАЗДЕЛ II. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬЯ

Тема 4. Природно-климатические условия Волго-Уралья

Природно-географические условия в формировании и функционировании культуры и быта народов Земли. Начальные этапы истории человечества; доминирующая роль природно-географических факторов.

Влияние развития производительных сил на природные процессы. Научные взгляды на взаимосвязи природы и общества.

Природно-географические условия расположения Волго-Уральского региона на Европейской равнины. Характер рельефа Волго-Уральского региона. Климатические условия.

Природные зоны Волго-Уральского региона. Благоприятны климатические и природные условия как важнейший фактор для расселения людей и хозяйственного освоения территории.

Речная сеть Волго-Уральского региона. Крупнейшие реки Европы — Волга и Кама, их многочисленные притоки. Реки Волго-Уралья как связующие звенья Среднего Поволжья с Южным Уралом, Кировской областью. Реки Волго-Уралья - неповторимая особенность территории. Влияние гидрографической сети края на формирование и расселение народов края, их локализацию в пределах определенных территорий. Реки в формировании городов, крупнейших центров Булгарского государства (Биляр, Сувар, Ошель, Булгар и др.). Приуроченность городов к рекам в Казанской и смежных с нею губерний.

Связь русской колонизации края и сложение основных закономерностей сельского расселения с гидрографическими рубежами.

Реки Волго-Уралья как важнейшие транспортные пути, обеспечивающие торговые связи между отдаленными районами. Путь «из варяг в персы», связь с Кавка-

зом, Прибалтикой и другими странами. Реки Волго-Уралья как важнейшие звенья хозяйственно- энергетического потенциала жизни народов региона. Использование водяных мельниц разных конструкций (XVI-XVIII вв.) всеми народами Волго-Уралья. Строительство колхозных водяных мельниц и гидроэлектростанций. Строительство на крупных реках каскадов ГЭС. Реки Волго-Уралья - обладатели рыбными богатствами.

Леса - важнейший фактор заселения и хозяйственного освоения региона. Разнообразные формы использовались леса в Волго-Уралье. Обилие в регионе лесов и пригодных к сельскохозяйственному использованию почв. Применение подсеčno-огневой системы земледелия. Лес – основной материал для отопления жилых и прочих помещений. Лес - основной строительный и поделочный материал для крестьянского (основного) населения края. Богатство видового состава лесообразующих пород. Дифференцированный подход в использовании леса на хозяйственные и бытовые нужды. Развитие в регионе смолокурение. Леса Волго-Уралья в развитии промыслов (охота и бортничество), сбора орехов, грибов, ягод, лекарственных растений и т.д. Увеличение промышленного значения лесов Волго-Уральского региона. Сокращению лесов в крае. Современное состояние лесов в Волго-Уральском регионе.

Почвы Волго-Уралья как важный фактор для хозяйственной деятельности народов региона. Дерново-подзолистые, серые лесные и черноземные почвы, их особенности для развития сельского хозяйства у народов региона.

Полезные ископаемые Волго-Уралья. Разработка строительных материалов: известь, гипс, кирпичные и гончарные глины, песок, гравий. Запасы торфа, горючих сланцев и бурых, низкопробных углей. Месторождения медных руд. Медеплавильное производство. Нефтяные месторождения в юго-восточных районах Татарстана и прилегающих районах Башкортостана. Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

Территориальные перемещения населения региона и изменения его структур. Появление новых городов и рабочих поселков - организующих центров населения. Благоприятные природно-климатические условия Волго-Уралья как важнейшее фактор для беспрепятственного передвижения народов, способствовавшие развитию земледелия, скотоводства, различных видов промыслов и ремесел, оказывающие воздействие на установление тесных хозяйственных и культурно-бытовых контактов между народами, выработке многих общих черт в технике ведения хозяйства, в общественном и семейном быту.

Тема 5. Антропологический состав населения Волго-Уралья

Антропологический состав волго-уральских народов как результат сложной истории их формирования и длительного совместного проживания в пределах одного историко-этнографического региона.

Понятие: физическая антропология - наука о морфологических особенностях человеческого тела и его эволюции.

Понятие: расы - группы людей, сложившиеся на конкретной территории в определенных природно-географических условиях, имеющие общее происхождение и совокупность внешних признаков, варьирующих в пределах, характерных для данной расы.

Возникновение расовых признаков. Эпоха верхнего палеолита; период расселения по территории Земли человека вида *Homo sapiens*; основной способ адаптации к условиям внешней среды. Метисация (смешение генов) как основной фактор расообразования.

Антропологические классификации: по фенотипу (по внешнему облику и характеру строения скелета); по генотипу (по генетическим признакам).

Расовые классификации народов Мира. Расы первого, или высшего, порядка. Классификации С.П. Толстова (СССР) и Л. Кавалли-Сфорца (Италия). Выделение двух основных расовых стволов: евроафриканский и азиатско-американский, их деление на более мелкие образования. Трехчленная расовая классификация, выделение трех рас

первого порядка: европеоидная («белая»), монголоидная («желтая») и негроидная («черная»). Четырехчленной классификации, добавление австралоидной (желто-коричневой) расы. Пятичленная классификация, добавление американоидной («красной») расы.

Деление рас первого порядка на крупные расы второго порядка. Выделение в крупных расах второго порядка локальных расовых комплексов.

Понятие: смешанные расы - группы людей, сформировавшиеся на границах больших рас и несущие в своем облике черты двух или нескольких рас первого порядка.

Отсутствие у населения Земли чистых расовых комплексов. Миграции как фактор изменения антропологического облика населения.

Условность связи антропологических черт с этнической принадлежностью. «Внешний вид человека» как индикатор, для выделения представителей «своей» национальности.

Формирование народов Волго-Уральского региона на периферии двух рас первого порядка - европеоидной и монголоидной. Возникновение в регионе смешанной расы - «субуральской», «сублапоноидной» («лапоноидной»), «волжско-камской» расы.

Формирование субуральского типа. Характеристика субуральского типа: доля европеоидного компонента, монголоидные черты.

Народов Волго-Уралья как представители большой европеоидной расы с различной степенью монголоидности.

Монголоидные признаки как критерий деления местных народов на три группы: 1 - удмурты и мордва; 2 - марийцы и чувашаи; 3 - татары и башкиры.

Антропология марийцев. Субуральский антропологический тип. Сравнения марийцев с мордвой и удмуртами (по сочетанию внешних расовых признаков). Близость марийцев к чувашам (по наличию монголоидных признаков). Комплекс расовых признаков, отличающих горных марийцев от луговых.

Антропология мордвы. Три расовых компонента, участвовавших в сложении мордвы: 1 - светлый широколицый европеоидный тип (прослеживается у мордвы-эрзи); 2 - темный узколицый европеоидный тип (распространен среди юго-западной мордвы-мокши); 3 - субуральский тип (характерен для северо-западной мордвы-мокши).

Антропология удмуртов. Особенности формирования народа. Удмурты - европеоидный народ региона. Выделение в составе удмуртов 14 локальных антропологических подтипов. Доля в составе удмуртов сублапоноидов. Связь удмуртов с лопарями, или саамами. Гипотеза о происхождении лопарей и удмуртов. Отличия между северными и южными удмуртами.

Антропология чувашей. Особенности формирования антропологического типа чувашей. Взаимодействие признаков, характерных для финноязычных народов Поволжья. Преобладание субуральского типа. Сходство в антропологическом типе чувашей с горными марийцами. Участие монголоидных компонентов. Антропологические особенности чувашей южных районов (чувашаи - анатри). Европеоидные черты. Антропологические сходства с мордвой.

Антропология татар. Европеоидные черты; монголоидные черты. 4 основных антропологических признака поволжских татар: 1 - темный европеоидный (понтский) тип (40% казанских татар, 60% мишарей, 15% кряшен); 2 - светлый европеоидный тип (20% казанских татар, 20% мишарей, 44% кряшен); 3 - сублапоноидный тип (34% кряшен, 25% казанских татар); 4 - монголоидный компонент - южносибирского типа (14% среди всех групп поволжских татар). Близость между собой по антропологическим признакам татар Волго-Уралья.

Антропология башкир. Расселение башкир в зоне уральской группы европеоидно-монголоидных типов. Промежуточное положение башкир между европеоидной и монголоидной расами. Выделение локальных вариантов. Отличительные особенности между северо-западными и зауральскими башкирами.

Антропология русских. Антропологическая изученность русских Волго-Уралья. Русские как представители европеоидной расы. Включение монголоидных черт (невысокий рост, эпикантус и др.).

Тема 6. Этнодемографические процессы в Волго-Уралья

Демография как наука о народонаселении, изучающая динамику численности населения в результате естественных процессов (рождение, смерть), механического движения (миграций), размещение населения по территории, процессы урбанизации, брачность, разводи-мость и проч.

Этнодемография как наука, рассматривающая вопросы демографии у различных народов, выявляет общие и отличительные характеристики процессов.

Главные источники этнодемографии - переписи населения и текущий статистический учет.

Численность населения и его динамика. Численность населения в пределах Волго-Уралья (около 12,5 млн. человек). Башкортостан и Татарстан как республики с наибольшей численностью населения. Население Удмуртия и Чувашия (до 1,5 млн. человек), Республик Марий Эл и Мордовии (менее 1 млн. человек). Изменения численности населения республик региона в советский и постсоветский периоды. Причины изменений.

Городское и сельское население. Основание городов в Поволжье. Численность населения г. Казани как самого крупного города в регионе в середине XVII в. Численность населения Казани в начале XIX в. Численность населения г. Чистополя. Численность населения других городов края. Образ жизни населения уездных городов. Рост городов в советский период.

Особенности городских поселений края в дореволюционный период. Доля нерусского населения среди горожан до революции и в первые послереволюционные годы. Преобладание русского населения в большинстве городов региона как исторически обусловленная закономерность.

Сокращение численности среди сельского населения края, причины сокращения. Доля сокращения числа русского населения.

Национальный состав населения. Особенности проживания марийцев, мордвы, удмуртов, чувашей, татар, башкир, русских в национальных республиках и за их пределами.

Формирование национального состава в республиках Волго-Уралья. Национальный состав городского населения в республиках Волю-Уралья. Многоэтничность городского населения.

Размещение населения. Обусловленность размещения населения (географические особенности Волго-Уралья, характер процессов первоначального заселения, условия социально-экономического развития).

Вхождение Волго-Уральского региона в зону главной полосы расселения страны с высокой плотностью населения.

Различия природных и социальных условий, различия в характере сельского расселения, их существенное влияние на демографические процессы.

Различия в людности поселений между северными и южными районами региона.

Однонациональный состав населения большинство сельских населенных пунктов региона.

Рост населения городов. Причины.

Браки и разводы. Брачность и разводимость как взаимосвязанные процессы, показатели общественных явлений.

Брак как санкционированный обществом союз мужчины и женщины. Цель заключения браков.

Функции семьи. Изменения формы семейно-брачной организации.

Динамика брачности как отражение демографических процессов в Волго-Уралье. Территориальные и этнические отличия хода этого процесса. Основные тенденции, характеризующие процесс разводимости.

Тема 7. Языки народов Волго-Уралья.

Финно-угорские языки

Принадлежность народов Волго -Уралья к трем языковым группам: финно-угорской, тюркской и славянской.

Выделение финно-угорской языковой группы в XVIII в. шведским ученым и путешественником Страленбергом. Общие черты в грамматике, фонетике и лексике. Территория расселения племен, говорящих на финно-угорских языках. Выделение угорской ветви языков; народы, говорящие на угорских языках. Разделение финской ветви: прибалтийско-финская и поволжско-финская ветви; народы говорящие на этих языках.

Марийский язык. Образование марийского языка на рубеже I тыс. до н.э. и первых веков нашей эры. Ученые о современном составе марийском языке; вхождение в состав марийского языка слов древнего индоевропейского, индоиранского происхождения, скифо-сарматского и сармато-аланского происхождения, балтийского происхождения, болгарского и более позднего чувашского, татарского и русского происхождения.

Существование в марийском языке четырех наречий: северозападного, лугового, восточного и горного. Отличия лугового и восточного языков. Отличия горного языка от лугового и восточного.

Дифференциация наречий марийского языка на местные говоры: моркинско-сернурский, йошкар-олинский, волжский (в луговом), мензелинский, мишкинский, красноуфимский и др. (в восточном), шарангский, яранский и др. (в северо-западном), еласовский, козьмодемьянский (в горном).

Образование двух марийских литературных языка - лугово-восточный и горный. Закона «О языках Республики Марий Эл» (1995 г.).

Мордовский язык. Наука о существовании в прошлом единого мордовского языка. Разделение мордовского языка на мокшанский и эрзянский языки. Дифференциация эрзянского и мокшанского языков по ряду признаков (фонетике, грамматике, лексике) на диалекты. Ранние памятники мордовского (мокшанского и эрзянского языков. Издательская деятельность на мордовском языке до и после 1917 года. Особенности воздействия эрзянского и мокшанского языков с русским языком. Современный мордовский язык, его особенности. Закон о государственных языках Республики Мордовия (1998 г.).

Удмуртский язык. Удмуртский язык - представитель пермской группы финно-угорских языков. Сходства и отличия с коми языком. Разделение удмуртского языка на 3 наречия: северный, южный и смешанный (юго-западный). Специфика удмуртской письменности. Первая грамматика на удмуртском языке (1775 г.). Особенности формирования удмуртского литературно языка. Закон о государственных языках Республики Удмуртия (2003 г.)

Тема 8. Языки народов Волго-Уралья.

Тюркские языки

Тюркские языки на территории Волго-Уралья. Вхождение тюркских языков в состав Алтайской языковой семьи. Общие генетические и типологические черты. Становление современных тюркских языков (X до XV вв.). Корни тюркских языков и их дальнейшее формирование и развитие: хуннская эпоха (до середины I тыс. н.э.); древнетюркская эпоха (вторая половина I тыс. н.э.); среднетюркская эпоха (X-XV вв.); новотюркская эпоха (XVI-XIX вв.), новейшая эпоха (советский и постсоветский периоды).

Чувашский язык. Место чувашского языка среди тюркских языков. Связь с языком населения Булгарии XIII-XIV вв. Сохранение в чувашском языке остатков древнетюркского языка. Языковые связи и параллели чувашей с центральноазиатскими монгольскими и тюркскими народами, с ираноязычным населением и славянами. Разделения разговорно-

го чувашского языка на два диалекта: низовой (анатри) и верховой (вирьял). Особенности письменности на чувашском языке. Изменения в чувашском языке за годы советской власти. Современный чувашский литературный язык. Закон о государственных языках в Республике Чувашия (1990 г.).

Татарский язык. Татарский язык как представитель кыпчакской группе тюркских языков. Формирование татарского языка в процессе взаимодействия языков камских болгар и тюрко-кыпчакских племен. Разделение разговорного татарского языка на три диалекта: казанско-татарский, мишарский и восточный (диалект сибирских татар). Особенности сложение различных татарских говоров. Влияние на татарский язык финно-угорских языков. Арабский и персидский языки. Заимствования из этих языков и широкое проникновение в культовую лексику, в состав личных имен. Русский язык. Заимствования из русского языка. Влияния татарского языка на финно-угорские и восточно-славянские языки. Литературный татарский язык. Особенности создания. Татарский язык и арабская графика. Замена старого татарского алфавита на латинский (яналиф). Обучение на татарском языке до и после 1917 года. Закон о государственных языках Республики Татарстан.

Башкирский язык. Отношение башкирского языка к тюркской группе алтайской языковой общности. Отличия башкирского языка от других кыпчакских языков. Близость башкирского языка с восточными тюркскими языками: якутским, алтайским, хакасским, а также с языком древних тюрков. Взаимодействия башкирского языка с языками монгольской и тунгусо-манчжурской группы. Диалекты в башкирском языке. Деление диалектов башкирского языка на говоры. Использование арабской письменностью. Письменно-литературный язык. Современный литературный язык. Сходство башкирского и татарского языков. Закон Республики Башкортостан о языках народов РБ (1999 г.).

Тема 9. Языки народов Волго-Уралья.

Язык русского населения Волго-Уралья

Обогащение русского языка на территории Волго-Уральского региона. Использование русскими чувашского, татарского, мордовского языков. Лексические заимствования, не свойственные русскому языку за пределами региона.

Языки народов Волго-Уральского региона как следствие длительных хозяйственных и культурно-бытовых контактов.

Тема 10. Этногенез народов Волго-Уралья.

Этногенез финно-угорских народов.

Финно-язычные народы Волго-Уралья как древнейший этнический слой. Формирование этнических основ финно-угров. Период разделения финно-угорской общности на общефинскую и угорскую. Археологические культуры – основа древних марийских, удмуртских и мордовских племен.

Этногенез марийцев. Самоназвание народа, принятое среди эндоэтнонимов. Названия марийцев, принятые у народов Поволжья. Древность термина «черемисы». Самоназвание «мари» и статус гражданства. Территория сложения марийцев. Марийцы как автохтонное население края. Этногенез марийцев как результат непрерывной эволюции единой культурной традиции. Влияния на формирование марийцев различных культурно-бытовых воздействий. Влияние на этногенез марийцев со стороны болгар, а также других тюркских народов. Роль и значение в формировании марийцев мордвы, удмуртов, чувашей. Влияние русских на культуру и быт марийцев. Выделение этнографических групп - горные мари, луговые мари, восточные мари. Основы этнографических групп. Активизация процессов консолидации различных групп мари в советский период. Общий характер народной поэзии, фольклора и искусства.

Этногенез мордвы. Самоназвание народа. Корни происхождения названия «мордва». Названия мордвы другими народами Поволжья. Первые исторические упоминания

о мордве, упоминания этнонима «эрзя» и «мокша». Археологические носители древней мордовской культуры. Разделение древнемордовской общности на две части — северную и южную. Формирование на основе южной группы - мордвы – мокши. Формирование на основе северной группы - мордвы - эрзи. Разнообразные культурные воздействия на северную и южную группу мордвы. Культурные контакты мордвы-эрзи со славянами. Культурные воздействия на мордву-мокшу степных кочевых народов. Первые упоминания о мокше и эрзе в письменных источниках. Возникновение на территории Мордовии раннегосударственных объединений. Влияние татаро-монгол на мордву-мокшу. Проникновение на территорию проживания мордвы русских. Вхождение территории, заселенной мордвой в состав Московского государства; последствия этого исторического события. Проникновение в мордовскую среду русского языка. Христианизации мордвы. Языческие верования в мордовской среде. Появление на территории Волго-Уралья (кроме основных групп мордвы - *эрзи* и *мокиши*) локальных этнотерриториальных групп: *теньгушевская мордва*, или *мордва-шокша*, *мордва-терюхане* и *мордва-каратаи*. Территория проживания *теньгушевской мордвы*, особенности этнокультурных влияний на ее формирование. Территория проживания *мордвы-терюхан*, особенности этнокультурных влияний на ее формирование. *Каратаи* как уникальная этническая группа мордвы, не имеющая аналогов в других группах. Происхождение *мордвы-каратаев*, территория проживания, особенности этнокультурных взаимодействий.

Этногенез удмуртов. Самоназвание народа. Происхождение этнонима. Названия удмуртов другим народами Поволжья. Первые сведения об удмуртах в сочинениях арабских путешественников, в русских письменных источниках. Территория формирования предков удмуртов. Археологические носители древней удмуртской культуры. Воздействия на формирование удмуртов со стороны различных народов. Образованию отдельных локальных групп удмуртов, отличающимися культурно-бытовыми особенностями — южных, северных удмуртов и бесермян. Влияние на южных удмуртов со стороны болгар. Влияния на удмуртов со стороны Золотой Орды. Вхождение удмуртов в состав Русского государства. Особенности ясачных крестьян. Связи удмуртов со славянами. Особенности черносошного тяглого крестьянства (черносошные - государственные крестьяне). *Бесермяне* как особая группа удмуртов. Научные споры о происхождении *бесермян*. Территория проживания *бесермян*.

Тема 11. Этногенез народов Волго-Уралья.

Этногенез тюркских народов Волго-Уралья

Тюркоязычные народы Волго-Уралья - татары, башкиры, чувашаи как второй по времени этнический слой в Волго-Уралье.

Этногенез чувашей. Самоназвание народа. Названия чувашей другим народами Поволжья. Первые появления этнонима «чувашаи» в русских летописях. Наука о происхождении чувашского народа. Основные теории происхождения чувашского народа. 1 - буртаская теория; территория проживания буртасов в Среднем Поволжье. 2 – теория согласно которой чувашаи явились прямыми и единственными потомками болгар. 3 - комплексная теория происхождения чувашей. Роль и значение для науки каждой теории. Этнографические группы чувашского народа: *чувашаи — вирьялы, чувашаи-анатри, чувашаи - анат-енчи*. Особенности этнографических групп. Процесс вхождения территории чувашей в состав Московского государства. Значение этнографических, лингвистических, археологических и других материалов, свидетельствующих о связях чувашей с народами в разные периоды своей истории.

Этногенез татар. Самоназвание народа. Этноним татары. Источники VI в. н.э. («отуз-татар» и «токуз-татар»). Названия «татар», «та-та», «тар-тар» до XII в. Название «татары» как синоним «варваров», «дикарей». Проникновение термина в арабские и персидские источники. Употребление в XII в. Названия «татары» применительно ко всем центральноазиатским кочевникам: тюркоязычным, тунгусоязычным и монголоязычным,

в т. ч. к монголам. Термин «татары» в XIII-XIV вв. Использование этнонима «татары» для обозначения части тюркоязычного населения, входившего в состав Золотой Орды. Термин «татары» как самоназвание. Утверждение термина в Поволжье в XIX в. Названия татар другими народами Поволжья. Проблема этнонима «татары» в настоящее время. Этноним как историческая категория. Дрейф этнонимов.

Происхождение и начальные этапы формирования поволжских татар. Современная наука о происхождении татар. Теории этногенеза татар. «Монгольская» теория происхождения татар. «Булгарская» теория происхождения татар. Финноугорские взаимодействия, их значение для научных теорий.

Этапы тюркизации Волго-Уралья. I этап - раннетюркский (III-IV вв. н.э.); II этап - добулгарский (IV-VII вв.). III этап - булгарский (рубеж VII-VIII вв. - середина XIII в.); IV этап - золотоордынский, или позднетюркский, или кыпчакский (середина XIII - середина XVI вв.). Завершение процесса формирования казанских татар (середине XV в.).

Казанские татары - группа поволжских татар. Процесс формирования. Образование феодального Казанского ханства (1438 - 1445 гг.). Казанское ханство как многонациональное государство. Территория и состав Казанского ханства. Взаимоотношения Казанского ханства с Московским государством. Прекращение существования Казанского ханства и вхождение Среднего Поволжья в состав России. Присоединение Казанского ханства к России, научные высказывания ученых по проблеме в 1950-е годы и конце 1980-х годов. Ислам, его воздействие на формирование культуры казанских татар. Влияния на культуру казанских татар арабской культуры.

Татары-мишари - вторая группа поволжских татар. Особенности формирования. Общие черты с культурой с чувашей-анатри, кряшенами и бесермянами. Влияние на культуру татар-мишарей отдельных групп кипчаков. Возникновение городов Темников, Наровчат, Кадом, Шацк. Древний угорский слой в культуре мишарей. Р.Г. Мухамадиева о происхождении татар-мишарей.

Татары-кряшены - третья группа татар Волго-Уралья. Научная полемика на происхождение татар-кряшен. Современные татары-кряшены как потомки старокряшен. Новокряшены как насильственно обращенные в православие татары. Этнографические материалы о наличии в материальной и духовной культуре кряшен сочетания древнетюркских, финно-угорских и славянских компонентов. Особенности древнетюркского культурного пласта, родство кряшен с тюркскими элементами Алтая, Сибири, Средней Азии. Финские и славянские элементы у кряшен, связь с длительными хозяйственными и культурными контактами, усиление связей после присоединения края к Русскому государству. Нивелировка культурно-бытовых различий групп поволжских татар и утверждение единого этнонима «татары» в советский период. Актуализация на современном этапе этничности, усиление интереса к собственной истории, «пробуждение этнической памяти» у представителей различных групп татар. Перепись населения 2002 г., появление в списке народов России названия «кряшены».

Этнические группы татар России. Данные о татарах по переписи населения России 2002 года. Выделение 4 групп татарского населения: татары, кряшены, татары сибирские и татары крымские. Существование в различных регионах России и ближнего зарубежья исторически сложившихся этнических групп татар. Основные признаки отличающие одну группу татар от другой. Астраханские татары. Крымские татары. Татры - кайраимы. Литовские татары. Западно-сибирские татары. Касимовские татары.

Этнотерриториальные группы волго-уральских татар. Выделение среди казанских татар 6 групп:

1. Северо-западная группа, территория проживания. Неоднородность северо-западной группы татар: а) заказанская подгруппа; б) северная, или цыпийско-малмыжская подгруппа; в) мамадышская подгруппа; г) нурлато-кайбицкая подгруппа; д) камско-устыинские группа татар.

2. Елабужская группа татар. Расселение.

3. Пермская группа. Расселение. Выделение в особую группу.
4. Приуральская группа, или тептяри. Расселение. Особенности формирования группы.

5. Юго-восточная группа. Деление на 3 подгруппы: а) закамские татары; б) карга-линские татары; в) троицкие татары;

6. Чепецкая группа татар. Расселение. Деление на две изолированные друг от друга подгруппы: а) карийская подгруппа; б) глазовская подгруппа.

Татары-мишари. Деление на 4 группы:

1. Окская группа мишарей. Культурно-бытовые отличия от казанских татар. Деление окских мишарей на 3 подгруппы: а) северная, или сергачская подгруппа; б) темниковская, или южная подгруппа; в) лямбирская (смешанная) подгруппа.

2. Правобережная группа. Выделение в этой группе 2 подгрупп:

а) симбирско-буинская; б) хвалынская.

3. Левобережная группа мишарей. Особенности расселения.

4. Приуральская группа. Особенности расселения.

В составе татар-кряшен выделяются:

1. Предкамская группа - ядро кряшен.

2. Восточно-закамская группа.

3. Елабужская группа.

4. Чистопольская группа.

5. Молькеевские кряшены. Особенности расселения.

6. Нагайбаки. Особенности расселения.

Этногенез башкир. Самоназвание народа - башкорт. Названия башкир казахами и другими соседними народами. Первые упоминания о башкирах в письменных источниках, в трудах арабского путешественника Салям-ат-Тарджумана. Сообщение Ибн-Масуди. Авторы о двух группах башкир. Два объяснения эндоэтнонима. Р.Г. Кузеев - выдающийся исследователь этнической истории башкирского народа. Выделение исторических пластов в этногенезе башкир: финно-угорско-самодийского, болгаро-мадьярского, древнебашкирского, огузо-кыпчакского, собственно кыпчакского, ногайского, выделение смешанного пласта. Основа башкирского этноса. Связь с тюркскими племенами Саяно-Алтайского нагорья, Центральной Азии, Южной Сибири и Средней Азией. Связь древних башкир с аборигенным финноязычным населением, с ираноязычными сармато-аланами, или скифо-сарматами, связь с уграми (мадьярами). Смешение разнородных этнических компонентов. Включение территорий, принадлежавших кочевым башкирским родам в состав Русского государства.

Тема 12. Этногенез народов Волго-Уралья.

Формирование русского населения Волго-Уралья

Ранние славяне на Волге. Русское население Поволжья и Приуралья как локальная (этнотерриториальная) группа русских. Раннее проникновение славян на Волгу. Основные этапы многовековой истории русско-татарских (шире: тюркско-славянских) взаимоотношений на Средней Волге. Формирование на территории Волго-Уралья трех последовательных (по хронологии) этнических слоев: финно-угорского, тюркского и славянского. Именьковская археологическая культура Среднего Поволжья; ее роль и значение в формировании населения из Волыни и Поднепровья, Черняховского ареала. Казанский археолог П.Н. Старостин о формировании славянского населения в Среднем Поволжье. Сведения о присутствии славян в населении Волжской Булгарии в сочинении Ибн-Фадлана.

Присоединение Поволжья к Русскому государству. Взаимоотношения Булгарско-го государства с Киевской Русью, с отдельными русскими княжествами. Проникновение русских военных отрядов на Волгу; значение. Основание в 1221 г. князем Юрием Всеволодовичем города Нижний Новгород. Строительство города Хлынов; значение. Осо-

бенности проникновения славян на Волгу. Булгарские мастера в русских городах. Русские торговые двора в булгарских городах. Приостановка движения русских на Волгу в период Золотой Орды. Возобновления походов русских князей; значение. Присоединение Нижнего Новгорода к Москве. Вхождение в состав Русского государства Вятки. Развитие торговых и политических связей между Москвой и Казанью. Обострения межгосударственных отношений. Строительство крепости Свияжск как опорного пункта для походов на Казань. 15 октября 1552 года взятие Казани; историческое значение. Вхождение земель Казанского ханства состав Русского государства; роль и значение.

Этапы заселения Волго-Уралья русским населением. Колонизация края, три этапа колонизации:

I этап - правительственная колонизация. Укрепление Казани, строительство Кремля. Возникновение многочисленных городов-крепостей: Алатырь (1552 г.), Чебоксары (1556 г.), Лаишев (1557 г.), Тетюши (1578 г.), Царевокошайск, Кокшайск, Уфа (1586 г.), Самара (1586 г.), Царицын (1589 г.); Саратов (1590 г.);

II этап — монастырская колонизация. Роль монастырей в колонизации Поволжья. Миссионерская деятельность, направленная на крещение чувашей, мордвы, марийцев, а также незначительной части татар;

III этап - вольная колонизация. Появление во второй половине XVIII в. в Поволжье старообрядцев, или раскольников. Консервативный быт раскольников в художественной литературе. Переселение в Волго-Уральский регион украинцев и белорусов.

Формирование в крае особой группы русского населения - «поволжские великороссы». Основные факторы, способствовавшие формированию «поволжских великороссов»: I фактор — разновременность освоения региона и различный состав русских мигрантов; II фактор — взаимовлияния с местными финноязычными и тюркоязычными народами.

Осуществление контактов русских с другими народами края по следующим основным направлениям:

- *ассимиляция* - процесс обрусения некоторой части поволжских народов путем перехода на русский язык, восприятия культуры русских, смены у последующих поколений этнического самосознания. Ассимиляция русских местными народами;

- *культурный взаимообмен* - чересполосное расселение русских в среде поволжских народов, как главное условие и важнейший фактор культурных взаимовлияний; складывание традиций мирного существования, контактов на разных уровнях (трудовых или производственных, соседских, дружеских, семейных).

Формирование для русского населения края этнотерриториальной специфики.

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬЯ

Тема 13. Марийцы

Земледелие. Хозяйственные занятия. Поселение и усадьба. Пища и утварь. Традиционный костюм. Семья. Семейный и общественный быт. Традиционная свадьба. Обычай и обряды, связанные с рождением и воспитанием детей. Мифологические представления и религиозные верования. Народные знания. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 14. Мордва

Земледелие. Хозяйственные занятия. Поселение и усадьба. Пища и утварь. Традиционный костюм. Семья. Семейный и общественный быт. Традиционная свадьба. Обычай и обряды, связанные с рождением и воспитанием детей. Мифологические представления и религиозные верования. Народные знания. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 15. Удмурты

Земледелие. Хозяйственные занятия. Поселение и усадьба. Пища и утварь. Традиционный костюм. Семья. Семейный и общественный быт. Традиционная свадьба. Обычаи и обряды, связанные с рождением и воспитанием детей. Мифологические представления и религиозные верования. Народные знания. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 16. Чуваш

Земледелие. Хозяйственные занятия. Поселение и усадьба. Пища и утварь. Традиционный костюм. Семья. Семейный и общественный быт. Традиционная свадьба. Обычаи и обряды, связанные с рождением и воспитанием детей. Мифологические представления и религиозные верования. Народные знания. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 17. Татары

Земледелие. Хозяйственные занятия. Поселение и усадьба. Пища и утварь. Традиционный костюм. Семья. Семейный и общественный быт. Традиционная свадьба. Обычаи и обряды, связанные с рождением и воспитанием детей. Мифологические представления и религиозные верования. Народные знания. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 18. Башкиры

Земледелие. Хозяйственные занятия. Поселение и усадьба. Пища и утварь. Традиционный костюм. Семья. Семейный и общественный быт. Традиционная свадьба. Обычаи и обряды, связанные с рождением и воспитанием детей. Мифологические представления и религиозные верования. Народные знания. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 19. Русские

Земледелие. Хозяйственные занятия. Поселение и усадьба. Пища и утварь. Традиционный костюм. Семья. Семейный и общественный быт. Традиционная свадьба. Обычаи и обряды, связанные с рождением и воспитанием детей. Мифологические представления и религиозные верования. Народные знания. Декоративно-прикладное искусство.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Этнография» установлен в соответствии с учебным планом. В 6 семестре обучающиеся сдают экзамен. Форма текущего контроля: устная – собеседование, фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками, доклады с презентациями; письменная – тесты. Итоговый контроль: экзамен осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Агдеева Н.Г. Обычаи и обряды народов Волго-Уралья: Учебное пособие. – Казань, 2019.
2. Яковлев В.И. Этнография народов Волго-Уралья: учеб.-метод. пособие: для студентов высших муз. учеб. заведений (направление подготовки 53.03.06 «Музыкальное и музыкально-прикладное искусство»). Профиль подготовки «Этномузыкалогия» / Сост. В.И. Яковлев; Казанская консерватория. – Казань, 2015.
3. Панченко, А. Б. Этнология : учебно-методическое пособие / А. Б. Панченко. — Сургут : СурГПУ, 2017. — 93 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151924> .

Дополнительная литература

1. Риттих, А. Ф. Материалы для этнографии России: Казанская губерния / А. Ф. Риттих. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 130 с. — ISBN 978-5-507-13189-1. — Текст :

- электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/13583>
2. Этнография народов Ульяновской области : монография / Е. Ю. Анисимова, И. Е. Канцерова, В. Н. Федоров, Л. П. Шабалина. — Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. — 164 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156887> .
3. Черных, А. В. Народы Пермского края: история и этнография : учебное пособие / А. В. Черных. — 2-е изд., стер. — Пермь : ПГГПУ, 2018. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129486>

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](http://rusneb.ru/)

Ссылка: [https://rusneb.ru/](http://rusneb.ru/)

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

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

РАСШИФРОВКА И АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

*Разработчики: Сарварова Л.И., заведующая кафедрой этномузыкологии,
кандидат искусствоведения*

*Смирнова Е.М., профессор кафедры этномузыкологии,
доктор искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является формирование научных подходов и навыков практической работы с документальными материалами по фольклору и этнографии в их этническом, историческом, жанровом и диалектном многообразии. Освоение курса «Расшифровка и анализ образцов народной музыки» является одним из этапов последовательного создания фактологической базы этномузыкологических исследований.

Приобретение практического опыта расшифровки экспедиционных и других документальных звукозаписей народных песен и наигрышей, относящихся к различным жанрам и стилям; освоение методики анализа музыкально-поэтической формы народной песни с учетом ее функций в системе культурной традиции.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом;
	<i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), просле-

	<p>живать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; - навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.
ПК-16 Способен участвовать в организации фондового (архивного) хранения фольклорно-этнографических материалов, проводить их систематизацию, научную атрибуцию и документирование	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методы аналитической работы с фольклорно-этнографическими материалами;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - провести текстологический анализ, атрибутировать и дать оценку достоверности различных видов фольклорно-этнографических источников.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами всестороннего анализа, описания, систематизации и классификации различных видов фольклорно-этнографических источников
ПК-17 Способен выполнять аналитическую нотацию народных песен и наигрышей, транскрипцию поэтических и прозаических текстов на основе документальных аудиозаписей	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы аналитической нотации народных песен и наигрышей на основе документальных (экспедиционных) аудиозаписей; - принципы расшифровки (транскрипции) поэтических и прозаических текстов с сохранением диалектных особенностей на основе документальных (экспедиционных) аудиозаписей; - методы всестороннего анализа народных песен и наигрышей; составления описаний песенной, инструментальной, хореографической традиций.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществить анализ, расшифровку и систематизацию музыкально-этнографических материалов и других экспедиционных данных; - использовать современные информационные технологии в работе с документальными звукозаписями.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения научно обоснованных методов расшифровки, анализа, систематизации и классификации документальных этнографических материалов; - навыками расшифровки экспедиционного фольклорного материала и заполнения аналитических карт.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа,	8	140	2	4

в т.ч. контроль			
Самостоятельная работа		148	
Общая трудоемкость		108	

4. Содержание дисциплины

Дисциплина включает в себя практические занятия по расшифровке поэтических текстов и нотации напевов, принадлежащих разным жанрам музыкально-поэтического и инструментального фольклора народов Поволжско-Приуральского региона и зафиксированных в ходе фольклорно-этнографической практики; занятия также включает составление аналитических карт, таблиц, сюжетных перечней к расшифрованному материалу.

Тема 1. Календарно-обрядовые и свадебные песни.

Расшифровка поэтических текстов, нотация напевов жанров календарно-обрядового фольклора, свадебных песен. Особенности нотации и тактировки песенных форм обрядового фольклора.

Тема 2 Формы музыкального эпоса.

Расшифровка поэтических текстов и нотация напевов причитаний, былин, духовных стихов. Проблемы нотации и тактировки.

Тема 3. Хороводные и плясовые песни.

Расшифровка поэтических текстов и нотация напевов хороводных, игровых, плясовых песен. Особенности нотации и тактировки.

Тема 4. Лирические песни.

Расшифровка и нотация лирических песен. Особенности нотации и тактировки.

Тема 5. Образцы инструментальной и вокально-инструментальной музыки.

Расшифровка наигрышей, исполняемых на различных народных инструментах. Расшифровка форм вокально-инструментального фольклора. Особенности нотации и тактировки образцов инструментальной музыки.

Тема 6. Подготовка музыкально-этнографических материалов к публикации.

Критерии отбора материала для публикации с учетом различных типов изданий:

- специальные этномузыкологические исследования;
- песенные сборники, предназначенные для художественно-творческих форм использования;
- методические издания;
- сборники для детей;
- издания для массового круга читателей.

Принципы расположения и группировки образцов фольклора в сборниках. Составление макета сборника.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора» установлен в соответствии с учебным планом. В четвертом семестре обучающиеся сдают зачет. Форма текущего контроля: в форме проверки самостоятельной работы – расшифровок поэтических текстов и нотаций напевов народных песен. Итоговый контроль: зачет в конце 4 семестра осуществляется в форме представления сборника нотаций, оформленного в соответствии со всеми необходимыми требованиями.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Мехнецов, А. М. Народная традиционная культура: Статьи и материалы. К 150-летию Санкт-Петербургской консерватории : монография / А. М. Мехнецов ; составители Е. А. Валевская [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2014. — 440 с. — ISBN 978-5-4469-0207-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72764> .
2. Расшифровка записей народной музыки : учебно-методическое пособие / составитель А. В. Савадерева. — Чебоксары : ЧГИКИ, 2018. — 44 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138819>
3. Граматчикова, Н.Б. Фольклорный архив УРФУ: методика проведения студенческой практики и перспективы репрезентации архивных материалов / Н.Б. Граматчикова // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. — 2014. — № 2 (127). — С. 84-91. — ISSN 2227-2283. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/292699>

Дополнительная литература

1. Народные песни лямбирских татар-мишарей / Сост. и нот. транскр. Л.Х. Зиганшиной, Л. И. Сарваровой; Казан. гос. консерватория. Казань, 2019. (Сер. Памятники татарского народного музыкально-поэтического творчества; Вып. 5).
2. Обрядовые песни чистопольских кряшен: Хрестоматия / Сост. Л. Р. Гилязова, Е. М. Смирнова; Казан. Гос. консерватория. — Казань, 2019. — 128 с.: нот. (Серия «Музыкальный фольклор Поволжья и Приуралья: Из экспедиционных записей Казанской консерватории»; Вып. 1)
3. Песни удмуртов Бавлинского района Республики Татарстан; Казан. гос. консерватория. — Казань, 2018. — 124 с.

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Разработчик:

*Смирнова Е.М., профессор кафедры этномузыкологии,
доктор искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Курс «Теоретические проблемы современной фольклористики» ставит целью формирование системы знаний о теоретических основах, научных направлениях и методах изучения ритмического, звуковысотного (ладового, фактурного, гармонического) и композиционного (вариантного) строения образцов народной музыкальной культуры.

В задачи курса входит выявление основных аспектов исследования народно-песенного образца с позиций теории музыки; освещение основных теоретических концепций, определяющих временные и звуковысотные параметры народно-песенного интонирования; освоение выработанных в современной музыкально-теоретической науке методов исследования образцов народной музыки.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК-12 Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства, этномузыкологии, нематериального культурного наследия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - научные категории, понятия, методы этномузыкологического исследования; - закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства (вокального, инструментального, хореографического); - основные этапы исторического развития отечественной и зарубежной этномузыкологии и фольклористики; - основные понятия и методы, применяемые в смежных научных направлениях (этнографии, этнологии, диалектологии, этнолингвистике); - публикации музыкально-этнографических материалов и исследований. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - под научным руководством разработать тему научного исследования в области этномузыкологии, определить цель, научные задачи и методы их решения, отобрать необходимые документальные источники; - собрать и интерпретировать необходимые данные по проблемам изучения народных песенных и инструментальных традиций и фольклора, - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; провести анализ языковых средств и способов выражения; - использовать методы смежных научных направлений (фольклористики, этнографии, этнологии, диалектологии, этнолингвистики). <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современными методами этномузыкологического исследования; - навыками аналитической работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами; - навыками работы с научной и искусствоведческой литературой; - навыками оформления результатов научной работы в соответствии с требованиями.
<p>ПК-13 Способен осуществлять поиск необходимых документальных материалов по музыкальному фольклору с целью формирования источниковой базы исследования</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> основные этапы и направления собирательской работы, фонды фольклорно-этнографических материалов России и зарубежных стран; - виды документальных источников: экспедиционные, архивные, нотографические, фонографические, визуальные и другие; - принципы обработки, систематизации фольклорно-этнографических материалов и составления фондовых каталогов; - методы расшифровки и анализа народной песни, наигрыша, народной хореографии; - публикации музыкально-этнографических материалов, в том числе – в сети Интернет. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - собрать и интерпретировать необходимые данные о составе фон-

	<p>дов фольклорно-этнографических материалов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; - пользоваться современными поисковыми системами в сети Интернет.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками систематизаторской работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами; - навыками работы с изданиями фольклорно-этнографических материалов; - основными приемами нахождения и научной обработки данных.
<p>ПК-14 Способен подготовить под научным руководством доклад по вопросам этномузыкологии и представить его на конференции (семинаре, круглом столе)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - научные категории, понятия, методы этномузыкологического исследования; - жанровый состав и стилиевые особенности музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии; - основные научные направления отечественной и зарубежной этномузыкологии и фольклористики; - основные публикации музыкально-этнографических материалов и исследований.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разработать под научным руководством один из актуальных аспектов в области этномузыкологии; - ярко и убедительно представить в форме доклада результаты исследования с учетом регламента; ответить на вопросы аудитории; - подготовить презентацию, использовать необходимые иллюстративные материалы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разнообразными методами этномузыкологического исследования; - навыками изложения результатов исследования в устной форме; приемами научной дискуссии

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в пятом и шестом семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	-	6
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины

Раздел I ПРОБЛЕМЫ ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

Тема 1. Понятия метра и ритма. Тонические концепции временной организации музыкально-поэтических образцов традиционной музыки

Метр и ритм как основные категории музыкального времени. Широкое и узкое понимание метра и ритма: ритм как временная организация музыки, явление, включающее в себя все соотношения временного параметра, совокупность всех временных координаций (широкое значение термина) и как последовательность длительностей звуков, отвлеченная от их высоты (ритмический рисунок в отличие от звуковысотного – узкое значение термина). Метр как форма организации музыкального ритма, основанная на какой-либо соизмеряющей единице (мере), как совокупность обязательных правил, заданных с художественной целью – правил, соблюдение которых отличает размеренную речь (стихи) и музыку от свободного ритма прозаической речи (широкое значение термина) и как конкретная метрическая система ритма (например, метры античные, арабские, трехдольный метр и пр. – узкое значение термина).

Тонические концепции временной организации музыкально-поэтических образцов традиционной музыки как отражение исторически закономерной стадии развития музыкально-теоретической мысли. Основные формы тонического стихосложения: силлабический, тонический, силлабо-тонический стих. Выявление моментов совпадения ударных слогов поэтического текста с акцентированными (наиболее протяженными) длительностями напева как механизм анализа связей стиха и напева по акцентному принципу.

Установка на тоническое видение образцов фольклора как безусловно господствующая в русской фольклористике. Работы Е. В. Гиппиуса, А. В. Рудневой, А. А. Банина, Б. Б. Ефименковой. Преломление тонических подходов в работах этномузыкологов, изучающих традиционные культуры народов Поволжья; работы М. Н. Нигмедзянова. Расстановка тактовых черт при записи народно-песенных образцов в соответствии с тонической трактовкой народно-песенной структуры.

Спорность тонических теорий народно-песенного стиха и напева, их критика в работах М. П. Штокмара, М. Г. Харлапа.

Тема 2. Ритмическая организация протяжной песни. Концепция И. И. Земцовского и ее отражение в региональной фольклористике. Концепция Б. Б. Ефименковой

Понятие протяжной песенной формы. Концепция протяжной песенной формы И. И. Земцовского; широкий внутрислоговой распев, наличие в поэтическом тексте словообрывов, словоповторов, вставных слов, деформирующих и, в конечном счете, разрушающих исходный поэтический метр, ослабленность проявления закономерностей музыкального метра, «размытого» распевной мелодикой, композиция, основанная на развертывании одного интонационного «зерна» как комплекс определяющих протяжную форму структурных характеристик. Тонические ориентиры, формирующие видение закономерностей поэтической и музыкальной организации протяжной песни.

Решение И. И. Земцовским вопросов временной организации поэтического текста и музыки в образцах протяжного народно-песенного интонирования. Отражение концепции И. И. Земцовского в татарской и башкирской фольклористике; работы Р. А. Исхаковой-Вамбы, Ю. Н. Исанбет, З. Н. Сайдашевой, М. Н. Нигмедзянова, Х. Ихтисамова, Ф. Х. Камаева. Определение татарской и башкирской *озын көй* (*озон кюй*) как импровизационного по природе жанра; противоречие данного определения с принципом изосиллабизма, определяющего поэтическую структуру песен.

Концепция Б. Б. Ефименковой о «переорганизации» песенного текста за счет «разрастания» «мелодического компонента». Структуры «чистого стиха» и структуры «вторичной ритмической композиции» стиха в протяжной песне, методы их выявления. Б. Б. Ефименкова о регламентации музыкального компонента протяжных песен, понятие «глубинной инвариантной ритмической модели», определение ее природы как количественной, спорность такого определения.

Расхождения в понимании метрического устройства песенных компонентов И. И. Земцовским и Б. Б. Ефименковой, проблемные места их теории.

Тема 3. Теория стадияльного развития ритма М. Г. Харлапа

Исследования М. Г. Харлапа о временной организации музыки, их междисциплинарная специфика, определяемая взаимодействием музыковедческого и стиховедческого подходов.

М. Г. Харлап о стадияльном развитии музыкального и поэтического искусства. Выделение формы эстетической коммуникации как основы, определяющей специфику основных фаз развития музыки и поэзии. Стадия архаичного фольклора, особый характер синкретизма образцов архаичного искусства. Стадия мусического искусства (устной литературы): понятие устного профессионализма, формы бытования музыкально-поэтических образцов, мнемонические принципы фиксации авторских поэтических текстов, феномен «постписания» (исследования Х. ван дер Верфа), особенности синкретизма музыкально-поэтического целого, формульность как принцип организации слова и музыки (концепция Парри – Лорда). Стадия существования музыки и поэзии в качестве самостоятельных искусств, их письменная природа. Хронологические характеристики стадияльных форм развития музыки и поэзии, проявление последних в истории европейского и внеевропейского искусства. Понятия первичного и вторичного фольклора.

Тема 4. Интонационный ритм

Интонационный ритм как форма временной организации «безыскусного» народного искусства. Уникальность русского фольклора, сохранившего черты первичного фольклора и дающего возможность сопоставлять стихосложение более архаичное, чем античное, с литературным стихом на том же языке.

Независимость архаичного стиха от правил литературного стихосложения при наличии в нем единообразной формы, служащей интуитивным критерием стихотворного размера. Фразовая интонация как основа народного стиха, зависимость архаичной ритмической структуры от звуковысотных особенностей напева. Признаки «интонационной стопы», факторы ее вычленения, синтаксическое наполнение. Однообразие строения интонационных стоп, порождающее феномен интонационного параллелизма. Основные формы интонационной каденции в условиях интонационно-ритмического построения; народный размер как система чередований интонационных повышений и понижений, понятия арсиса и тезиса – главных функций фразового ударения архаичного народно-песенного стихосложения.

Мелодическая периодичность народно-песенного стиха, поэтический размер как заданная интонационная формула. Размеры былинного стиха, размеры стиха песен, связанных с ритмическими телодвижениями (плясовых, игровых, трудовых и т.п.), размеры поэтического стиха протяжных песен. Соотношение ритмических опор со словесными ударениями, явление дополнительных словесных ударений и атонирования.

Особые приемы синтаксического строения и фразировочного членения интонационной поэтической речи.

Процесс возникновения музыки как процесс происхождения лада (гармонии в первоначальном значении слова) из ритма.

Тема 5. Квантитативная (времяизмерительная) метрическая система: вопросы теории

Квантитативное искусство как особая форма музыкально-поэтического синкретизма. Понятие квантитативного метра как системы временной организации, основанной на соразмерности долготных отрезков. Возможность отвлечения квантитативной метрической схемы («мелодии-тона») от конкретного текста и от речи вообще, ее способность быть заполненной как долгими и краткими слогами, так и музыкальными звуками и танцеваль-

ными движениями; правила стихосложения как правила «подтекстовки» типовых метров. Понятие контрафактуры, ее разновидности – контрафактура полная (правильная) и неполная (неправильная; концепция Х. ван дер Верфа и Фр. Генриха). Музыкальная природа квантитативных метрических форм, квантитативное стихосложение как музыкальная форма поэзии. Функция «мелодии-тона» как одного из возможных способов озвучивания словесного материала, исключая возможность постановки вопроса об образно-выразительном взаимодействии поэтического слова и напева в квантитативном искусстве.

Соотношение метрического и ритмического уровней организации в условиях квантитативной системы, подавление метром ритмического фактора.

Квантитативный метр как иерархическая система складывания отрезков уже разделенного времени, имеющих определенную, легко воспринимаемую длительность; уровни организации квантитативного метра. Принцип «основного (первого) времени» («хронос протос»), или моры – единицы измерения других длительностей. Понятие квантитативной стопы, разнообразие и множественность структурных разновидностей квантитативных стоп. Особенности образования квантитативных метров, полистопные и моностопные метрические формы. Строфосложение в условиях квантитативного искусства.

Тема 6. Основные формы квантитативных систем. Профессиональные квантитативные традиции. Фольклорные квантитативные традиции

Античная метрическая система: общая характеристика стопного арсенала, распространенные размеры классической античной поэзии (дактилический гекзаметр, хорейский тетраметр), Дельфийский гимн Аполлону как пример поэтического построения из стоп, не образующих метрических единиц высшего порядка (стихов). Принцип фиксации ритма в античном музыкально-поэтическом искусстве.

Аруд – система арабского классического стихосложения: понятие *харфа* и его соотношение с понятием хронос протоса, метрические «слоги» аруда (*сабаб, ватид, фасила*, их разновидности), основные стопы, их мнемонические формулы. Метрический уровень теории аруда: идеальные размеры, их классификация, определяемая принципом кругов. Изменения, превращающие идеальный метр в конкретную стиховую форму (*вазн*): основная и укороченная разновидности метрических построений, ритмические вариации размеров за счет *зихафов* – структурной трансформации типовых стоп. Трактат по теории аруда Тибризи – памятник арабо-персидской поэтической традиции второй половины XI века.

Исторические реалии, обусловившие появление аруда в тюркоязычной поэзии. Принципы адаптации аруда к возможностям использования в поэзии на тюркских языках, не знающих фонологического различия долгих и кратких гласных, их основанность на графическом истолковании форм арудного метра. Структурные отличия арабского и тюркского аруда. Трактаты Навои и Бабур – памятники тюркской поэтической традиции конца XV – начала XVI века.

Фольклорные квантитативные традиции чувашей и татар-мусульман. Основные подходы типологизации квантитативных слогоритмических форм в фольклорных традициях – традициях, лишенных теоретического самоистолкования. Метод вычленения стоп в фольклорных образцах (подходы М. Г. Кондратьева, Е. М. Смирновой). Общая характеристика стопного арсенала музыкально-поэтического фольклора татар-мусульман (жанры *көйләп уку, озын көй*) и чувашей, наиболее распространенные метрические формы и их жанровая характеристика. Сравнительный анализ метрических форм, бытующих в фольклорных традициях тюрков Поволжья.

Тема 7. Качитативная (акцентная) метрическая система

Тактовая система музыкального ритма и тоническая система стихосложения как формы временной организации композиторской музыки и поэзии нового времени. Понятие музыкального такта, системность чередования сильных и слабых метрических функций как его основной признак; условность и относительность такта как единицы деления

времени на равные промежутки. Поэтический квалитативный метр, его основанность не на измерении времени, а на счете собственно речевых единиц – слогов и словесных ударений; понятие квалитативной стопы и ее основные формы. Соотношение музыкального такта и квалитативной стопы, их сходство и различия.

Соотношение метрического и ритмического уровней организации в условиях акцентной метрической системы, возможность значительных расхождений между метрической (теоретической, «идеальной») акцентуацией и реальными (словесными поэтическими и музыкальными) акцентами, создающими ритмическое разнообразие в пределах единообразно выдержанной схемы размера. Противопоставленность понятий метра и ритма, ритм как та область ритмической «игры», которую «правила игры» (метр) оставляют свободной. Основные функции акцентного ритма в поэзии и в музыке.

Возможность расхождений между смысловыми и метрическими членениями в музыкальном и поэтическом искусстве нового времени, соотношение такта и мотива в музыке. Соотношение метра и гармонии, гармонические и фактурные средства формирования квалитативных метрических функций. Письменная природа акцентного метра, его нередкая выраженность в записи, а не в звучании.

Акцентный метр и понятие стоимости метрической доли. Музыкальный темп. Такты высшего порядка.

Раздел II ПРОБЛЕМЫ ЗВУКОВЫСОТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

Тема 8. Проблемы монодического ладообразования. Концепции Х. С. Кушнарёва, Т. С. Бершадской, Э. Е. Алексеева, М. Г. Харлапа

Монодические лады как исторически наиболее ранняя форма ладовой организации, возникшая в одноголосной вокальной музыке. Психофизиологические предпосылки образования монодических ладов, их множественность и нестабильность. Результативная природа монодического лада.

Основные структурные параметры монодического лада: интервальное строение звукоряда, наклонение, объем, неоктавный принцип организации. Ладовые функции монодического лада, коррелятивные системы «устой – неустой», «опорность – неопорность». Теории Х. С. Кушнарёва и Т. С. Бершадской о ладофункциональном строении монодического народно-песенного напева, утверждение его принципиально субординационной природы. Понятие модуляции применительно к монодической ладовой структуре, соотношение понятия модуляции и так называемой скользящей ладовой опоры, широко применяемой для характеристики ладовых структур в напевах народов Поволжья.

Лад как форма музыкального мышления, различие ладовой организации первичного (архаичного) музыкального фольклора и фольклора вторичного, несущего на себе следы воздействия логики профессионального искусства. Ладовое своеобразие образцов архаичного интонирования, вопросы строя, интервального строения и объема звукоряда. Концепция Э. Е. Алексеева и М. Г. Харлапа о принципиально координационной природе ладофункциональных отношений в архаичных напевах, понятия арсиса и тезиса как звуковысотных категорий, преломление принципов координационного ладообразования в различных типах архаичной мелодики. Пути эволюционного развития архаичных ладов, формы ладофункционального усложнения координационных структур за счет включения субординационных элементов.

Тема 9. Ангемитонные монодические лады. Особенности ладовой организации ангемитонных культур народов Поволжья

Ангемитонная ладовая система, ее структурные разновидности, дифференцируемые по интервальному строению звукоряда и объему. Ангемитонные лады малого ступенного

состава; пентатоника. Многоступенные ангемитонные лады, способы включения в ангемитонную структуру полутоновых звукосопряжений. Бесполутоновый трихорд как структурная и интонационная основа ангемитоники.

Ладофункциональная специфика ангемитонного лада, отсутствие вводноновых интонаций, структурная и акустическая уравновешенность звукоряда с широкими межступенными промежутками как основа координационного типа ладофункциональных отношений. Слабая централизация ангемитонных напевов, основные модели ладофункционального развертывания, реализуемые в условиях ангемитонного интонирования.

Ангемитонные монодические лады в татарской музыке устной традиции. Исследования татарской ангемитоники Я. М. Гиршмана, Р. А. Исхаковой-Вамбы, Л. В. Бражник, Л. И. Сарваровой: проблематика, подходы, основные положения. Ладовые особенности татарских напевов жанров *көйләп уку*; ладовые особенности татарских напевов песенных жанров. Специфика ладообразования в татарских напевах различных этнических традиций, сравнительный анализ ладовых форм *озын көй* казанских татар и татар-мишарей.

Ангемитонные монодические лады в музыке устной традиции народов Волго-Уралья (башкирской, чувашской, марийской, удмуртской): звукорядные структуры, ладофункциональное строение, интонационные принципы реализации.

Тема 10. Гетерофонный тип народного многоголосия: вопросы фактурной и гармонической организации

Гетерофония как один из видов многоголосного изложения, возникающий при коллективном исполнении монодии в условиях бесписьменной традиции. Природа гетерофонии, точки зрения относительно ее логической организации (соотношение с категорией склада), промежуточное положение гетерофонного типа изложения между монодией и собственно многоголосием. Место гетерофонии в эволюции форм музыкального мышления, ее связь с древними, архаическими пластами фольклора (прежде всего, с обрядовым комплексом жанров).

Функциональное строение гетерофонной ткани, характерное для нее отсутствие функционального различия голосов. Малая степень индивидуализированности голосов в гетерофонии, преобладание унисонного типа изложения с эпизодическим расхождением голосов. Вертикальные отношения голосов, их детерминированность высокой степенью изменчивости эпизодических отклонений от унисона. Неупорядоченность вертикальных соотношений элементов гетерофонной ткани, ведущая к образованию эпизодически возникающих нестабильных диссонантных созвучий, смена ассортимента созвучий при интонировании одного и того же мелодического сегмента в разных вариантах напева и в разных строфах одного образца. Номенклатура структурных разновидностей гармонической вертикали в условиях гетерофонного изложения, зависимость гармонических событий от местоположения в форме мелострофы.

Типовые и специфические особенности гетерофонии в условиях различных локальных традиций. Гетерофония в напевах татар-кряшен, татар-мишарей, гетерофония чувашей-анатри Татарстана – чувашей восточного и южного рубежа метрополии.

Тема 11. Подголосочно-полифонический тип народного многоголосия: вопросы фактурной и гармонической организации

Подголосочная полифония как вид полифонического многоголосия. Функциональные особенности подголосочно-полифонической музыкальной ткани, деление ее на основной голос (гомофонный рельеф) и подголоски (полифоническое сопровождение). Понятие подголоска. Аутентичные определения фактурных функций в подголосочной полифонии, сложившиеся в народно-песенных традициях.

Степени мелодической развитости подголосочного многоголосия от форм, близких гетерофонии (где подголоски являются импровизационным ответвлением от унисона) до форм, представляющих своего рода суммарной полимелодией (с вариантными подголосками,

по значимости не отличающимися от ведущего голоса). Основные формы подголосочно-полифонической вертикали: фактурное положение основного голоса, функциональные разновидности верхних и нижних подголосков (верхний контрапункт, верхний украшающий подголосок, нижний гармонически направляющий подголосок, бурдон, втора). Особенности голосоведения в условиях подголосочно-полифонического многоголосия: количество голосов, свобода их включения и выключения, возможность перекрещиваний, преобладание прямого движения голосов (при возможности других его видов). Соотношение голосов с точки зрения связей с поэтическим текстом.

Линейная природа подголосочного многоголосия, обуславливающая вторичную природу гармонической вертикали. Номенклатура гармонических созвучий в условиях подголосочно-полифонического изложения, свободный принцип их использования. Детерминированность гармонической вертикали ее местоположением в форме мелострофы, приемы гармонического оформления мелодических кадансов.

Типовые и специфические особенности подголосочного многоголосия в условиях различных локальных традиций. Подголосочная полифония нагайбаков – крещеных татар Челябинской области, бакалинских крещеных татар, северных удмуртов, мордовская подголосочная полифония.

Тема 12. Вариантообразование в традиционной музыке. Основные подходы к выявлению инварианта народно-песенной мелодии

Проблема варианта – одна из центральных проблем музыкальной фольклористики. Вероятностная природа фольклора. Понятие народно-песенного варианта как «вариации на несуществующую тему» – «единственной принципиальной реальности в фольклоре» (И. И. Земцовский). Теории народно-песенного варианта И. И. Земцовского, Ф. А. Рубцова, А. А. Банина, Е. И. Мельник, Ж. В. Пяртлас. Методы исследования особенностей звуковысотного варьирования фольклорного напева, опирающиеся на субординационное разделение его тонов на стабильные (инвариантные) и мобильные (неустойчивые, подверженные изменениям), основные подходы к выявлению мелодического инварианта и механизма его варьирования. Концепция вариантообразования татарских традиционных напевов Е. М. Смирновой – Л. И. Сарваровой: ладомелодическая формульность как главный принцип звуковысотной организации татарского фольклора, параметры ладомелодической формулы, определяемые составом ступеней и общим направлением мелодического движения, масштабно-ритмические характеристики звуковысотных формул, их соотношение с долготными формулами, принципы варьирования напевов звуковысотными средствами и средствами, определяемыми подвижной корреляцией мелодических и ритмических формульных структур. Вариантообразование напевов, представляющих жанры татарской традиции *койлән уку*, вариантообразование напевов татарско-мишарских многослоговых лирических песен.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В 6 семестре обучающиеся сдают экзамен. Форма текущего контроля: устная – собеседование, фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками, доклады; письменная – тесты. Итоговый контроль: экзамен в конце 6 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Сарварова Л.И. Ладомелодическое строение лирических многослоговых напевов татар-мишарей: Учебное пособие по курсу «Теория музыкального фольклора»: Для

- студентов теоретико-композиторского факультета (профиль подготовки «Этномузыкология»). – Казань, 2016.
2. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. А.Т. Гумерова. Казань, 2018.
  3. Мехнецов, А. М. Народная традиционная культура: Статьи и материалы. К 150-летию Санкт-Петербургской консерватории : монография / А. М. Мехнецов ; составители Е. А. Валеvская [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2014. — 440 с. — ISBN 978-5-4469-0207-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72764> .

Дополнительная литература

1. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. О. А. Пашина. — СПб.: Композитор, 2005. — 568 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41045> .
2. Гарипова Н.М. Развитие креативности в процессе аналитико-слуховой музыкальной деятельности // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2009. № 2. С. 218-221 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/294044>.

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](http://www.elibrary.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ

Разработчик: Сарварова Л.И., заведующая кафедрой этномузыкологии, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование знаний и практических навыков в области народной хореографии.

Задачами дисциплины являются: формирование представлений о народной хореографии как неотъемлемой части традиционной культуры; о видах, формах, функциях и жанрах народной хореографии в историческом плане и современном состоянии; изучение специфики художественных форм традиционной хореографии, основанных на синкретическом единстве слова, музыки, танца; ознакомление с семантикой и прагматикой хореографических форм фольклора; характеристика хореографических формы в их стилистическом многообразии; знакомство с типологией народного танца на разноэтническом материале, направлениями и методами в изучении традиционной хореографии; формирование практических навыков, позволяющих овладеть различными видами народной хореографии в их региональном своеобразии.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-2 Способен овладеть традиционными формами фольклорного исполнитель-	<i>Знать:</i> - музыкально-стилевые особенности различных народно-певческих и инструментальных традиций; - принципы исполнения образцов музыкального фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме.

<p>ства (сольного, ансамблевого) на основе этнографически достоверных источников</p>	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнять образцы музыкального фольклора, достоверно передавая содержательные, диалектно-стилевые и жанровые особенности; - применять исполнительские приемы, связанные с различными жанрами и стилями музыкального фольклора. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - способами фольклорного исполнительства с сохранением региональных и локальных особенностей народных песенных, инструментальных, хореографических традиций; .
<p>ПК-4 Способен участвовать в постановке концертных программ на основе документальных фольклорно-этнографических материалов с воспроизведением элементов традиционной народной обрядности, использованием народной хореографии, традиционных музыкальных инструментов, атрибутики, костюма</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методы и формы постановки концертных программ на основе документальных фольклорно-этнографических материалов; - разнообразный в жанровом и стилевом отношении репертуар; - закономерности региональных и локальных певческих, хореографических, инструментальных традиций, - основы традиционной народной обрядности; региональные особенности народного костюма. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять постановку концертных программ с различными составами фольклорного ансамбля; - представить в концертной форме народные певческие, инструментальные, хореографические традиции в их достоверном виде, - выстроить сценическую форму концертной программы, добиться естественности в сценическом поведении участников творческого коллектива. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами отбора репертуара, подготовки концертных программ и проведения выступлений фольклорного ансамбля; - методами использования в концертной программе форм народной хореографии, традиционных музыкальных инструментов, элементов обрядности; этнографической атрибутики, костюма с учетом их региональной специфики.
<p>ПК-7 Способен анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения образцов народной вокальной и инструментальной музыки, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - критерии достоверности воссоздания особенностей звучания народной песни, инструментального наигрыша; народной хореографии; - принципы воссоздания народных песенных, инструментальных, хореографических традиций в этнографически достоверном виде с использованием элементов традиционной обрядности, различных форм народной хореографии, с ориентацией на региональную специфику народной традиции; - различные способы адаптации музыкального фольклора к сценическим и концертно-фестивальным формам деятельности; - принципы отбора репертуара и подготовки концертных программ. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать результаты научного исследования в художественно-творческой, культурно-просветительской деятельности; - объективно, опираясь на типологически значимые элементы народной песни / наигрыша / хореографии, оценить характер звучания и сценическое решение с точки зрения полноты содержания, достоверности воспроизведения, сохранения стилиевой специфики

	первоисточника. <i>Владеть:</i> - методами и навыками отбора репертуара, подготовки концертных и фестивальных программ, сценических постановок и других творческих мероприятий; - методами и навыками использования материалов по народной традиционной музыкальной культуре в исполнительской и педагогической практике, их включения в современный культурный процесс.
ПК-9 Способен применять методику обучения народному пению, хореографии, игре на традиционных народных инструментах в педагогической деятельности и исполнительской практике	<i>Знать:</i> - методы обучения народному пению, хореографии, игре на традиционных инструментах; - основы планирования учебного процесса; - критерии оценивания результатов обучения
	<i>Уметь:</i> - планировать, готовить и проводить учебные занятия по обучению народному пению, хореографии, игре на традиционных инструментах; - организовывать самостоятельную работу обучающихся; - проводить в процессе промежуточной и итоговой аттестации оценку результатов освоения программы
	<i>Владеть:</i> - методикой обучения народному пению, хореографии, игре на традиционных инструментах; - навыками воспитательной работы; - профессиональной терминологией

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в пятом и шестом семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	-	6
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Народная хореография (теоретический курс)

Тема 1. Проблемы изучения народной хореографии: источники, методы.

Вопросы терминологического и понятийного аппарата (хореография, танец, пластика, жест и др.). Историография. Археологические и изобразительные артефакты как специфические источники по истории танца. Методология исследований и способы фиксации видов народной хореографии.

Тема 2. Место и значение хореографических жанров фольклора в традиционной культуре.

Проблема выделения типологически самостоятельных видов хореографического искусства. Рассмотрение жанров хореографии во множественности связей с обрядом, игрой, инструментальной музыкой. Морфология танца (выделение значимых единиц: кинема, жест, поза). Специфические средства хореографии как способ кодирования содержательной стороны культурной традиции. Комплекс выразительных средств художественных форм хореографического фольклора (семантика графически-орнаментальных форм движения, знаковая система пластических средств, пространственно-векторная основа организации движения, ритмо-акцентные характеристики).

Тема 3. Хореография как составной компонент фольклорно-этнографического текста (функциональный, структурный, семантический аспекты). Графика и характер движения, пластика, жест — их семиотическое значение в системе фольклора.

Хореографический код в ритуале и ритуализированных формах поведения. Область функционирования хореографических форм в традиционных обрядах календарного и семейного циклов. Анализ обрядовых обстоятельств, связанных с функционированием форм хореографии в восточнославянской традиции (весенне-летние календарные и общинные праздники, зимние молодежные «беседы», свадьба и др.). Определение структурных особенностей хореографического «текста», характер взаимосвязи музыкального, поэтического, хореографического и игрового компонентов формы, их обусловленность назначением и функцией в ритуале.

Способы построения хореографических форм и организация движения в них. Некоторые аспекты семиотики движения в обрядах.

Основные направления в изучении семантики хореографического движения: сравнительно-типологический метод; исследования «прагматики» хороводного и плясового движения в обрядах; интерпретация орнаментальных форм построений (круг, квадрат, спираль, меандр и др.) и характера движения в хороводах, обрядовых шествиях, плясках, которые рассматриваются как мифопоэтические знаки, символы, используемые в мифологической и религиозной системах традиционной культуры. Семантика пластической позы и жеста в хореографии.

Тема 4. Принципы типологической группировки хореографических форм. Архаические формы народной хореографии и новообразования.

Принципы классификации хореографического фольклора. Структурный анализ образцов музыкально-хореографического фольклора. Типологические свойства как ключ к происхождению и целеполаганию художественной формы. Принципы формообразования в народной хореографии. Архаические формы народной хореографии – хоровод, пляска, шествие, их типологические признаки, ведущие структурные и содержательные (смысловые) характеристики. Особые формы хореографии (пляски ряженых в святочных, масленичных, свадебных обрядах и т. п.) и новообразования (многофигурные танцы, развитые формы парной и групповой пляски).

Тема 5. Основные виды народной хореографии. Шествие как структурный элемент обряда и как вид хореографии. Разновидности хороводов. Особенности народной пляски.

Определение шествия. Типологические характеристики. Виды обрядовых шествий, различающиеся по смысловой направленности и характеру движения: шествия – процессии-проводы; шествия – обходы; шествия – проходки-гуляния.

Функциональная связь и взаимообусловленность типологических характеристик хореографического движения и специфических особенностей музыкальных (песенных, инструментальных) форм.

Определение хоровода. Типологические характеристики хоровода. Хороводы орнаментальные / фигурные и игровые, их видовые признаки в иерархических связях. Вопросы формообразования в хороводе: соотношение принципов построения песенной формы, сопровождающей хоровод, с мерой орнаментального движения.

Символика хореографического рисунка / построения хоровода. Функциональная специфика хороводов в традиционных обрядах и праздниках.

Определение пляски. Иерархия формообразующих элементов в плясовых формах (хореографический элемент, ритмо-акцентная основа движения, композиционная сторона музыкального текста и т.п.). Обрядовая природа плясовых форм народной хореографии.

Особенности пластики и плясового шага женской (групповой, сольной) и мужской (сольные и парные пляски, единоборства, групповые сходки «партия на партию» и др.) пляски: ритуальные основания, поведенческий код, особенности кинетики в связи с функциональной направленностью пляски.

Тема 6. Многофигурные пляски, танцы.

Многофигурные танцы и их принадлежность к более поздним пластам народной хореографии: исторический и культурологический аспекты.

Проблема проникновения городских форм в народный быт. Возникновение сложных хореографических форм с опорой на традиционные нормы и формы хореографии (хороводы и пляски).

Циклизация форм построений, движений и инструментальных наигрышей плясового характера в многофигурных танцах. Особенности функционирования танца в традиционной среде.

Тема 7. Региональная специфика хореографических жанров фольклора. Обзор публикаций. Анализ экспедиционных видеозаписей.

Жанрово-стилевые и диалектно-стилевые особенности народной хореографии. Сравнительный анализ образцов плясок и хороводов на материалах региональных традиций России.

Раздел 2. Практическое освоение различных видов народной хореографии в их жанровом и региональном своеобразии

Раздел представляет собой практическое освоение полученных теоретических знаний. В процессе обучения последовательно осваиваются различные виды народной хореографии. Занятия включают в себя просмотр экспедиционных видеозаписей, представляющих различные формы и виды хореографического движения. В ходе практического освоения преподаватель обращает внимание обучающихся на основные структурно-содержательные компоненты изучаемых образцов: графику движения, пластику, характер шага. Большое внимание уделяется своеобразию языка хореографии в разных локальных традициях. При разучивании материала одним из центральных принципов становится типологический подход к рассматриваемым образцам. Поскольку практические занятия являются одной из ступеней в подготовке концертных программ, главное внимание уделяется этнографической достоверности воспроизведения форм народной хореографии в условиях сцены или фестивального пространства.

Тема 8. Шествие.

Практические занятия по освоению

Тема 9. Разновидности хороводов.

Практические занятия по освоению

Тема 10. Особенности мужской и женской народной пляски.

Практические занятия по освоению

Тема 11. Многофигурные пляски, танцы.

Практические занятия по освоению

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Народная хореография» установлен в соответствии с учебным планом. В 6 семестре обучающиеся сдают экзамен. Форма текущего контроля: устная – собеседование, фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками, доклады с презентациями; письменная - тесты. Итоговый контроль: экзамен в конце 6 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Баглай, В. Е. Этническая хореография народов мира : учебное пособие / В. Е. Баглай. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-4782-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/127045>

2. Палилей, А. В. Этнография и танцевальный фольклор народов России : учебное пособие / А. В. Палилей. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 76 с. — ISBN 978-5-8154-0395-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/105251>

Дополнительная литература

1. Бакланова, Т. И. Педагогика народного художественного творчества : учебник / Т. И. Бакланова. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-7479-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160211>.

2. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. О. А. Пашина. — СПб.: Композитор, 2005. — 568 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41045> .

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

*Разработчик: Яковлев В.И., профессор кафедры баяна и аккордеона,
доктор исторических наук*

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины является изучение этнических особенностей формирования, развития и функционирования народных (традиционных) музыкальных инструментов, их этнодифференцирующих и этноинтегрирующих свойств.

Задачами дисциплины являются освоение основных научных результатов, достигнутых в области этноинструментоведения, познавательных возможностей археологических, письменных, этнографических и других источников, содержащих этноинструментоведческую информацию; овладение принципами систематизации традиционного музы-

кального инструментария, в том числе в национально-региональном аспекте; выявление акустических, ладовых, тембровых, динамических, музыкально-выразительных свойств традиционных музыкальных инструментов; определение основных направлений работы по возрождению, сохранению и развитию традиционного музыкального инструментария волго-уральских народов Волго-Уральского региона.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК-7 Способен анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения образцов народной вокальной и инструментальной музыки, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - критерии достоверности воссоздания особенностей звучания народной песни, инструментального наигрыша; народной хореографии; - принципы воссоздания народных песенных, инструментальных, хореографических традиций в этнографически достоверном виде с использованием элементов традиционной обрядности, различных форм народной хореографии, с ориентацией на региональную специфику народной традиции; - различные способы адаптации музыкального фольклора к сценическим и концертно-фестивальным формам деятельности; - принципы отбора репертуара и подготовки концертных программ. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать результаты научного исследования в художественно-творческой, культурно-просветительской деятельности; - объективно, опираясь на типологически значимые элементы народной песни / наигрыша / хореографии, оценить характер звучания и сценическое решение с точки зрения полноты содержания, достоверности воспроизведения, сохранения стилевой специфики первоисточника. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами и навыками отбора репертуара, подготовки концертных и фестивальных программ, сценических постановок и других творческих мероприятий; - методами и навыками использования материалов по народной традиционной музыкальной культуре в исполнительской и педагогической практике, их включения в современный культурный процесс.
<p>ПК-12 Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства, этномузыкологии, нематериального культурного наследия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства (вокального, инструментального, хореографического); - публикации музыкально-этнографических материалов и исследований. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - собрать и интерпретировать необходимые данные по проблемам изучения народных песенных и инструментальных традиций и

	фольклора, - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; провести анализ языковых средств и способов выражения;
	<i>Владеть:</i> - навыками работы с научной и искусствоведческой литературой;.
ПК-15 Способен принимать участие в полевых (экспедиционных) исследованиях по выявлению, фиксации (аудио- и видеозаписи) и мониторингу объектов нематериального культурного наследия (музыкального фольклора, хореографии, инструментальной музыки, этнографических материалов и др.)	<i>Знать:</i> - жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии.
	<i>Уметь:</i> - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора;
	<i>Владеть:</i> - опытом работы с техническими средствами для осуществления аудио-, видеозаписи вокальной и инструментальной музыки, хореографии, обрядовых сцен, интервью;

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в пятом и шестом семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	74	5	6
Самостоятельная работа		70		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины

Раздел I. История изучения традиционных музыкальных инструментов

Тема 1. Обзор источников и литературы

Классификация источников. Информативные возможности источников для реконструкция процесса формирования, развития и функционирования традиционного народного музыкального инструментария.

Взаимосвязь исторического процесса становления традиционного музыкального инструментария с историческими процессами формирования народов.

Тема 2. Музыкальные инструменты по данным археологических источников (на материале Волго-Уралья)

Археологические источники, их роль и значение в изучении древних традиционных музыкальных инструментов.

Хронологический подход к истории изучения традиционных народных музыкальных инструментов.

Музыкальные инструменты эпохи неолита (III тыс. до н.э.): флейты “Пана”, продолжные открытые флейты, их конструктивные особенности, материал изготовления. Реконструкция инструментов.

Музыкальные инструменты эпохи бронзы (II тыс. до н.э.): одностольные открытые флейты, свистковые флейты, духовые инструменты кларнетного типа, их конструктивные и темброво - акустические свойства. Реконструкция инструментов.

Музыкальные инструменты эпохи железа (VIII в. до н.э. – V в.н.э.): флейты-свистки, флейты-манки, глобулярные инструменты типа окарины, бубенчики, колокольчики. Изменения внешней формы, конструкции, свойств инструментов. Реконструкция инструментов.

Распространение с V-VII вв. н.э. уже вошедших в жизнь этносов инструментов. Новые инструменты: пластинчатые и дугообразные варганы, бронзовые зеркала, глиняные погремушки, струнные инструменты. Конструкции инструментов, их темброво-акустические характеристики. Реконструкция инструментов.

Формирование устойчивых специфических признаков и унификации в области древнего музыкального инструментария.

Связь генезиса музыкального инструментария с присущими данным периодам техническими приемами обработки материалов.

Использование музыкальных инструментов в древности. Многофункциональное назначение музыкальных инструментов. Доминирование практических функций. Взаимосвязь особенностей функционирования музыкальных инструментов с религиозными воззрениями народов.

Роль археологических источников в изучении процесса эволюции традиционного музыкального инструментария вплоть до середины XVII века.

Тема 3. Музыкальные инструменты X - XX вв. по данным письменных источников (на материале Волго-Уралья)

Письменные источники. Исторические, этнографические, литературные, инструментоведческие, музыковедческие и другие источники. Их роль и значение для изучения традиционного музыкального инструментария.

Четыре периода в историографии традиционных музыкальных инструментов народов Волго-Уралья. Их характеристика.

Первый период (X-XVII вв.). Начало накопления информации о традиционных музыкальных инструментах народов Волго-Уралья. Работы иностранных авторов, прежде всего путешественников, побывавших на территории Волго-Уралья. Фрагментарность и отрывочность их сведений. Отсутствие специальных описаний внешнего вида, конструкции музыкальных инструментов. Проблемы идентификации описанных музыкальных инструментов.

Попытки провести аналогии, сравнения музыкального инструментария Волго-Уральского региона с музыкальными инструментами, распространенными на других территориях в тех же хронологических рамках. Представление о сферах использования, некоторых этнокультурных особенностях применения музыкальных инструментов в государственной, общественной жизни, быту волго-уральских народов. Научная значимость источников X-XVII вв. для разработки проблемы общего и особенного в музыкальной культуре различных народов в процессе этнокультурного развития.

Второй период (XVIII в. - первая половина XIX в.). Перевод изучения проблемы на научную основу в связи с созданием и развитием отечественной науки. Формирование историографии культуры и быта целого ряда нерусских народов, населявших территорию

России, в том числе и народов Волго-Уралья. Основание Казанского университета и начало специального, систематического исследования культуры и быта татар, чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы, коми, в том числе их музыкального инструментария.

Этноинструментоведческая информация в работах участников академических экспедиций, ученых-этнографов, любителей истории края. Труды академиков Г.Ф.Миллера, С.Г.Гмелина, П.С.Палласа, И.Г.Георги, И.И.Лепехина, их роль и значение для изучения традиционного музыкального инструментария, проведения в настоящее время сравнительно-исторического и сравнительно-типологического анализа музыкальных инструментов (гуслей, волынки, курая, варгана, инструмента типа кобыз). Научная значимость работ профессоров Казанского университета К.Ф. Фукса, В.А. Сбоева, казанской писательницы и поэтессы А.А. Фукс, писателя С.Т. Аксакова, первого чувашского писателя-этнографа С.М. Михайлова для изучения конструктивно-морфологических особенностей музыкальных инструментов, их внешней формы, функционировании музыкальных инструментов в отдельных общественных и семейных праздниках, обычаях и обрядах.

Третий период (вторая половина XIX в. - начало XX в.). Появление этнографических работ, а также специальных работ по традиционным музыкальным инструментам народов Волго-Уральского региона. Формирование основных направлений в изучении традиционных музыкальных инструментов.

Этнографическое направление. Изучение традиционных музыкальных инструментов в контексте исследования отдельных элементов культуры и быта народов Волго-Уралья.

Музыкально-этнографическое направление. Обстоятельная характеристика истории традиционных музыкальных инструментов, выявление их качественных (морфологических), ладово-акустических и музыкально-выразительных особенностей.

Результаты взаимосвязи этнографического и музыкально-этнографического направлений. Использование сравнительно-сопоставительного анализа в изучении традиционных музыкальных инструментов. Подготовка фундамента для формирования в России научной дисциплины «музыкальное инструментоведение». Первые музыкально-инструментоведческие работы Волго-Уралья. Работы В.А. Мошкова «Труба в народных верованиях», С.Г. Рыбакова «Курай - башкирский музыкальный инструмент», И.Д. Никитина-Юрки «Пузырь-шапар», их роль и значение.

Четвертый период (20-е - 90-е гг. XX в.). Создание специальных работ по традиционным музыкальным инструментам народов Волго-Уральского региона. Становление специальной науки о традиционных народных музыкальных инструментах - этноинструментоведения.

Два основных этапа в изучении традиционных народных музыкальных инструментов в рамках четвертого периода.

Первый этап - 20 - 40-е гг. Возрастание исследовательского интереса к традиционным музыкальным инструментам народов Волго-Уральского региона. Вовлечение специалистов разного профиля - историков, краеведов, фольклористов, музыковедов, композиторов, музыкантов-исполнителей. Создание ряда научно-исследовательских, учебных учреждений, творческих союзов в Казани, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Ижевске, Москве. Предмет внимания исследователей: конструктивные, ладовые особенности отдельных инструментов народов Волго-Уралья, исполнительские приемы игры, особенности исполняемого репертуара. Работы 20-40-х годов как профессиональная основа дальнейшего изучения музыкальных инструментов народов Волго-Уральского региона.

Второй этап - 50 - 90-е гг. Дальнейшая разработка проблемы на эмпирическом и теоретическом уровнях. Новые подходы к изучению традиционного музыкального инструментария волго-уральских этносов. Использование комплексного метода исследований. Структурно-морфологический и функциональный подходы. Переосмысление вопросов ранней истории музыкальных инструментов волго-уральских народов, влияний и взаимовлияний в процессе генезиса и формирования музыкальной культуры разных эт-

носос региона. Введение в научный оборот дополнительных источников, материалов специальных музыкально-этнографических экспедиций.

Раздел III. Традиционные музыкальные инструменты народов Волго-Уралья.

Тема 4. Систематизация традиционных музыкальных инструментов. Классификация и типология.

Проблема систематизации традиционных музыкальных инструментов в этнографической, инструментоведческой и этноинструментоведческой литературе.

Классификация и типология как важнейшие исследовательские приемы в изучении традиционных музыкальных инструментов.

Критериальная база классификации. Две группы классификаций:

1) структурная, 2) функциональная.

Структурная классификация. Критерии структурной классификации. Источник звука как групповой признак. Способ извлечения звука как подгрупповой признак. Разделение музыкальных инструментов на четыре группы: духовые (аэрофоны), струнные (хордофоны), мембранные (мембранофоны) и самозвучащие (идиофоны). Характеристика каждой группы инструментов. Выделение в каждой группе подгрупп: в составе духовых - флейтовые, язычковые, мундштучные; в составе струнных - щипковые, смычковые; в составе мембранных - ударные, мирлитоны; в составе самозвучащих - ударные, щипковые. Характеристика каждой подгруппы. Разделение каждой подгруппы на типы инструментов. Определение этнической сферы бытования инструментов. Национальные названия инструментов как дополнение этнической карты музыкального инструментария. Теоретические обоснования структурной классификации музыкальных инструментов в работах В. Маййонена, Э.М. Хорнбостеля, К.Закса, Г.Г. Дрегерра.

Структурная классификация в изучении традиционных музыкальных инструментов волго-уральских народов.

ГРУППА I. ДУХОВЫЕ (аэрофоны)

Подгруппа 1. Флейтовые

Типы флейтовых аэрофонов:

а) окарины (различные керамические свистульки с игровыми отверстиями). У татар это таш-сыбызгы, у чувашей - там-шахлич у марийцев - шун шушпык, шушпык-люлю, у мордвы - тутушка, кевонь тутушка; удмуртов - шулан; коми - сёй полян, луллу;

б) продольные флейты:

открытые флейты - ствол инструмента открыт с обоих концов. Этот инструмент у татар бытует как кэпшэ курай, у башкир как курай, чыбызга, сыбызга, у чувашей как шахлич, у марийцев как шиалтыш, у мордвы как сендиень морама, гуень почконь морама, пяшень морама, удмуртов как узыгумы, у коми как отика полян (гум полян);

свистковые флейты - в верхний конец вставляется втулка. У татар это курай, сыбызгы, кукэ, агач-курай, жиз-курай, казан-курае, у чувашей - шахлич, пакалла шахлич, у марийцев - арама шушпык, шушпык, шиалтыш, удмуртов - узыгумы, чипсон; мордва - вяшькома; коми - сьола чипсан, бадьбу чипсан, пу полян, чипсан гум;

многоствольные флейты - набор трубок разных размеров с одним открытым и другим закрытым концом. Многоствольные флейты у татар это флейта Пана, у чувашей - эвви, палнай, удмуртов - чипсон, у коми - поляннэз, куим чипсан.

Подгруппа 2. Язычковые

Типы язычковых аэрофонов:

а) со свободным язычком (свободные аэрофоны). У татар это каен ярысы, мэкэй сыбызгы, кетук сыбызгы, музыкан; у чувашей - курак тут, пип-пип, у марийцев - кумыж, лышташ, эфи; у мордвы - шпулька, лопа, акацань видьмекс, удмуртов - рожок у коми - сюмод киль, вом гудок сюмодысь, пипу лист, сюмот;

б) с бьющимся язычком. Этот инструмент у татар бытует как сыбызгы, камыл курай, сорнай, мэгез; у чувашей как шапар, шапар вулли, тутут, сарнай, сарнай вулли,

хупху; у марийцев как шувыр, олым шувыр; у мордвы как - нюди, скамора, валонка, фам, уфам, пувама, пузырь, удмуртов как куро-чипсон, тутэктон, быз; у коми как идзас чипсан, бадьбу полян, кывъя сюмод сюр дуда, сюмод буксан;

в) с просокаживающим язычком (различные системы гармоника). У татар это тальян-гармун; башкир - гармоника, тальян-гармун; чувашей -палнай, кубос, тута купасе; у марийцев как марла кармонь, кога кармонь; у мордвы - гармоника, удмуртов - арган, кармун; у коми - гудок.

Подгруппа 3. Мундштучные

Типы мундштучных аэрофонов:

а) рог. У татар это мэгэз, у чувашей - кавал, какар, у марийцев - пуч;

б) труба. Этот инструмент у татар бытует как быргы, карней, кэтуче быргызы; у чувашей как пуч, пахра; у марийцев как шыже пуч, сурем пуч, тотрот пуч; удмуртов как тутэктон, чипчирган; мордвы как дорама, торама; у коми как юсь полян.

ГРУППА II. СТРУННЫЕ (хордофоны)

Подгруппа 1. Щипковые

Типы щипковых хордофонов:

а) музыкальный лук. У татар это жэя-кубыз, кыл-кубыз, у марийцев - кон-кон, чыра-кюсле;

б) гусли. Этот инструмент известен татарам как гэлэ; чувашам как кёсле, таваткал кёсле; марийцам как кюсле, карш; удмуртам как крезь, кырез, австрийские гусли; мордве как гусли, кайга; коми как сигудок пов, сигудок кумли, сигудок вор, брунган-лагун, брунган;

в) балалайка. У татар это домбра, у башкир - домбра, думбыра, у чувашей - тумра, у марийцев - томбыра, балалайка, у мордвы и удмуртов - балалайка, у коми - сигудок-балалайка, балалайка.

Подгруппа 2. Смычковые

Типы смычковых хордофонов:

а) музыкальный лук. Инструмент известен только удмуртам как пукич;

б) гудок. У татар это кобуз, у чувашей - купас, серкеч-купас, у марийцев - ковыж, ия-ковыж, у мордвы - гудок, удмуртов - крезь, у коми - сигудок;

в) скрипка. Татарам инструмент известен как скрипка, саз, кобуз, чувашам как серкеч - кубос, марийцам как ковыж, ия-ковыж, мордве как гарьзе, стрепка, кайга, удмуртам как крезь (скрипка).

ГРУППА III. МЕМБРАННЫЕ (мембранофоны)

Подгруппа 1. Ударные

Типы ударных мембранофонов:

а) барабан. У татар это нэккар, тыйбл, у чувашей - паратпан, хангрма, у марийцев - тумыр;

б) бубен. У чувашей инструмент бытует как тункар, удмуртов как бубень.

Подгруппа 2. Мирлитоны

Типы мирлитонов:

а) гребень. Татарам инструмент известен как тарак-гармун, чувашам как туракупас, турапа каланн, марийцам как шерге, мордве как сюръхцем, срафтома пелькс, коми как сынан гудок.

ГРУППА IV. САМОЗВУЧАЩИЕ (идиофоны)

Подгруппа 1. Ударные

Типы ударных идиофонов:

а) бубенчики, колокольчики. У татар это кынгырау, шелдер, у чувашей - ханкарав, шанкараф, чан, у марийцев - онгыр, бубенчики, колокольчики, у мордвы - пайгонят, баягинеть, удмуртов - чингыли, у коми - жынняян, торган;

б) трещотка. Чувавам инструмент известен как сатарма, марийцам как шолдырма, лочыртыш, пордыктымo лочыртыш, трещотка, мордве как кальдердема, удмуртам как такыртон, коми как сярган;

в) колотушка. У чувашей это шадырма, шадармак, шакартма, хавал, у марийцев - пу калта, орол понта, у мордвы - шавома, у коми - тотшкодчан, пубедьяс;

г) деревянный барабан. Инструмент известен марийцам как пу тумыр, мордве как шавома, коми как пу барабан;

д) ксилофоны. У марийцев это пу панта, у мордвы - кальхциямат;

е) треугольник. Инструмент известен только чувашам как вишь-кидэс, тигельди.

Подгруппа 2. Щипковые

Типы щипковых идиофонов:

а) варган. У татар это кубыз, у башкир - кубыз, кумыз, агач кумыз, тимер кумыз, у чувашей - вархан, варамтума, купас, тимер купас, у марийцев - умша ковыж, удмуртов - зубанка, умкрес, у мордвы - варганчик.

“Недостатки” структурной классификации. Решение вопросов происхождения традиционных музыкальных инструментов.

Функциональная классификация. Критерии - особенности бытования музыкальных инструментов в традиционном народном быту. Музыкальные инструменты в хозяйственной деятельности (например, в пастушестве, земледелии). Музыкальные инструменты в семейных и общественных обычаях и обрядах. Музыкальные инструменты и социальные связи. Связи музыкальных инструментов с миром представлений. Ритуальное употребление музыкальных инструментов.

Работы К.В.Квитки, Р.Л.Садокова, Б.Н.Путилова, А.Шеффнера, Э.Эмсхаймера, обоснование и характеристика в них функциональной классификации. Использование функциональной классификации в изучении традиционных музыкальных инструментов волго-уральских народов.

Типологический подход к изучению традиционных народных музыкальных инструментов. Критерии типологии музыкальных инструментов – комплекс наиболее характерных и относительно устойчивых формально морфологических признаков: внешняя форма, основная конструкция, материал и техника изготовления, ладовые особенности. Выделение на основе данных критериев многочисленных типов инструментов, а также их подтипов и вариантов.

Выделение типов музыкальных инструментов для проведения широкого сравнительно-типологического анализа музыкального инструментария разных народов. Возможности типологического анализа для выявления в музыкальном инструментарии комплекса этнических особенностей в конструкции, названии, выборе материала и технике изготовления инструмента. “Преимущества” типологического подхода. Точки пересечения типологического и функционального анализа музыкальных инструментов.

Типологический анализ музыкального инструментария волго-уральских народов второй половины XIX - середины XX века. Экстраполяция результатов типологического анализа музыкальных инструментов на вторую половину XX - начало XXI века.

Использование метода типологии для понимания традиционного музыкального инструментария волго-уральских народов как сложной многообразной системы, включающей духовые, самозвучащие, мембранные и струнные инструменты, каждая из которых имеет многокомпонентный состав.

Рассмотрение каждой системы в отдельности.

Тема 5. Духовые инструменты.

Духовые инструменты как система в традиционном музыкальном инструментарии народов Волго-Уралья.

Основные подсистемы: флейтовые, язычковые, мундштучные. Их типологическое разнообразие.

Флейтовые

Общие сведения. Особенности типологии.

Типы флейтовых: окарины, продольные флейты (открытые, свистковые, многоствольные). Вариативность типов.

Окарины.

Вариативность окарин: по внешней форме, конструкции внутренней полости резонатора, линейным показателям, ладово-акустическим свойствам, звукорядам. Общность материала и техники изготовления.

Выделение по критерию внешней формы корпуса инструмента пяти типов окарин:

Тип I. Свистульки в форме зверей.

Тип II. Свистульки в виде птиц.

Тип III. Свистульки в виде рыб.

Тип IV. Комбинированные свистульки.

Тип V. Урбанизированные свистульки.

Народные названия. Характеристика инструмента. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Ладовые особенности. Музыкально-выразительные возможности. Исполняемый репертуар. Территория распространения. Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Открытые и свистковые флейты.

Вариативность открытых и свистковых флейт: по внешней форме, материалу, конструктивным признакам, количеству игровых отверстий, линейным параметрам.

Выделение по критерию геометрической формы ствола инструмента двух типов открытых флейт и двух типов свистковых флейт:

Тип I. Конические флейты.

Тип II. Цилиндрические флейты.

Идентичность ладовых особенностей открытых и свистковых флейт: два типа ладов - пентатоника и диатоника.

Народные названия. Характеристика инструмента. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Ладовые особенности. Музыкально-выразительные возможности. Исполняемый репертуар. Территория распространения. Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Многоствольные флейты.

Однотипность многоствольных флейт.

Многообразие этнических особенностей духовых флейтовых инструментов:

- звукоряды окарин на различных территориях расселения того или иного народа;
- национальный орнамент при изготовлении окарин-свистулук;
- этнический ареал распространения типов окарин, продольных флейт;
- использование материалов для изготовления открытых и свистковых флейт;
- варьирование линейных параметров;
- использование разных типов пентатоники;
- бытование многоствольных флейт у чувашей, удмуртов, коми;
- зависимость ладовых особенностей инструментальной музыки от ладовых песенных традиций этносов.

Процессы этнокультурной интеграции в сфере музыкального инструментария. Общее территориальное бытование некоторых типов окарин.

Распространение у всех народов Волго-Уралья продольных флейт. Вариативность чувашских, удмуртских, коми многоствольных флейт в конструктивном отношении, ряде других этноинструментальных характеристик.

Сходство по внешнему виду и особенностям основной конструкции чувашских, удмуртских, коми инструментов с многоствольными флейтами других народов как проявление процесса этнокультурной конвергенции.

Окарины, открытые, свистковые и многоствольные флейты как древнейшие духовые инструменты на территории Волго-Уральского региона.

Изменения в конструкции инструментов.

Урбанизированный тип окарин. Использование окарин в самодеятельной и профессиональной исполнительской практике.

Совершенствование свисткового механизма в продольных флейтах.

Забвение некоторых флейтовых инструментов.

Язычковые

Общие сведения. Особенности типологии. Язычковые инструменты - наиболее развитая подсистема в системе духовых инструментов на территории Волго-Уралья.

Критерии разделения на типы.

Типы: свободные аэрофоны; аэрофоны с одинарно бьющимся язычком; аэрофоны с проскакивающим язычком.

Свободные аэрофоны:

Тип I. Береста. Варьирование размеров; этнические признаки по способу изготовления; распространение на территории региона.

Тип II. Шпудька. Особенности распространения у волго-уральских народов; использовании в виде детской игрушки.

Тип III. Шпудька с раструбом. Использование в хозяйственной деятельности. Сохранение инструмента на территории региона в настоящее время.

Этнические особенности использования материалов для изготовления раструба.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Ладовые особенности. Музыкально-выразительные возможности. Исполняемый репертуар. Территория распространения. Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Аэрофоны с одинарно бьющимся язычком. Вариативность по количеству стволов, конструкции механизма для вдувания воздуха, материалу и технике изготовления. Важнейшие признаки для выделения типов, подтипов, вариантов аэрофонов с одинарно бьющимся язычком.

Типы одноствольных инструментов с одинарно бьющимся язычком. Подразделение по материалу и технике изготовления на четыре варианта: а), б), в), г).

Тип I, подтип 1, вариант а). Одноствольные с одинарно бьющимся язычками, изготовленные из стеблей соломы ржи, ячменя, пшеницы.

Тип I, подтип 1, вариант б). Одноствольные с одинарно бьющимся язычком инструменты, изготовленные из камыша.

Тип I, подтип 1, вариант в). Одноствольные с одинарно бьющимся язычком инструменты, изготовленные из стеблей пестряка, дягиля, борщевика.

Тип I, подтип 1, вариант г). Одноствольные инструменты с одинарно бьющимся язычком, изготовленные из стволов деревьев.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Ладовые особенности. Музыкально-выразительные возможности. Исполняемый репертуар. Территория распространения. Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Типы двухствольных инструментов с одинарно бьющимся язычком. Деление на два варианта по наличию или отсутствию игровых отверстий: а) и б).

Тип I, подтип 2, вариант а). Двухствольные с одинарно бьющимся язычком без игровых отверстий.

Тип I, подтип 2, вариант б). Двухствольные инструменты с одинарно бьющимся язычками имеют игровые отверстия.

Тип II. Инструменты с одинарно бьющимся язычков, специально вырезанном отдельно от ствола.

Подразделение инструментов на два подтипа: 1) одноствольные и 2) двухствольные и два варианта: а) и б).

Тип II, подтип 1, вариант а). Одноствольные язычковые инструменты, язычок-пищик которых вставляется непосредственно в раструб.

Тип II, подтип 2, вариант б). Одноствольные язычковые инструменты, язычок-пищик которых вставляется в специальную мелодическую трубу с игровыми отверстиями и раструбом на конце.

Тип II, подтип 2. Двухствольные язычковые инструменты. Язычки-пищики вставляются в мелодические трубки, имеющие на конце общий раструб.

Типы III, IV. Инструменты, одинарно бьющий язычок которых приводится в колебательное движение с помощью специального приспособления меха.

Тип III. Волынка-пузырь с воздушным резервуаром (мехом), изготовленным из пузыря крупного животного (коровы, быка, лошади), с двумя мелодическими трубками и мундштуком для вдувания воздуха.

Тип IV. Волынка с воздушным резервуаром из кожи животного, с одной мелодической трубкой, одной или двумя бурдонными трубками и мундштуком с запирающим клапаном.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Ладовые особенности. Музыкально-выразительные возможности. Исполняемый репертуар. Территория распространения. Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Язычковые инструменты с проскакивающим язычком.

Гармоники.

Типология гармоник. Разделение гармоник на типы, подтипы, варианты на основании комплекса наиболее характерных конструктивных признаков.

Разделение гармоник по способу звукоизвлечения на две группы:

I группа. Инструменты на разжим и сжим меха воспроизводят разные звуки;

II группа. Инструменты на разжим и сжим воспроизводят одинаковые звуки.

Деление внутри каждой группы гармоник, в зависимости от количества рядов клавиш в правой клавиатуре, на две подгруппы: 1) однорядные гармоник, 2) двухрядные гармоник.

Группа I, подгруппа 1. Однорядные диатонические гармоник, воспроизводящие на разжим и сжим разные звуки.

Тип I. Тульская гармоника. Характерные признаки: маленькие размеры, пять-семь клавиш в правой руке; аккомпанемент в левой руке.

Тип I, подтип 1. Татарская гармун, семь-восемь клавиш в правой руке; две - в левой.

Тип I, подтип 2. Марийская марла гармонь, ик рядан, семь клавиш в правой руке, две-четыре клавиши-кнопки - в левой руке. Соответствие звукоряда марийской народной музыки.

Тип II. Саратовская гармоника. Характерные признаки: близость к тульской гармонике; правая клавиатура - строй - русский, количество кнопок восемь - десять; левая клавиатура - добавлена клавиша-кнопка.

При разжиге меха инструмент дает, например, ля-минорное трезвучие, а при сжиге - ре-минорный квартсекстаккорд. Мех разделен посередине перерамкой.

Тип III. Венская однорядная гармоника русского строя. Характерные признаки - большее количество клавиш в правой руке, по сравнению с тульской гармоникой; в левой руке - готовые тонические, субдоминантовые и доминантовые аккорды в мажоре и миноре.

Тип III, подтип 1. Марийская "большая" гармоника. Характерные признаки: правая клавиатура - восемь-двенадцать клавиш; левая - восемь клавиш-кнопок с готовыми

аккордами: тоника, субдоминанта, доминанта или основными басами этих функций (рис. 6:3).

Группа 1, подгруппа 2. Двухрядные диатонические гармоники, воспроизводящие на сжим и разжим разные звуки.

Тип. Венская двухрядная гармоникой русского строя. Характерные признаки: значительно большее (в отличие от венской однорядной гармоники) двухрядная имела количество клавиш-кнопок в правой руке (двадцать одна клавиша) и в левой руке (двенадцать клавиш).

Группа II, подгруппа 1. Однорядные диатонические гармоники, воспроизводящие на разжим и сжим одинаковые звуки.

Тип. Вятская гармоника - "вятская тальянка". Характерные признаки: клавиши в правой руке плоские или слегка обтекаемые, вытянутые, количество - 10-16, в левой руке - две кнопки, функции аккомпанемента - тоника, доминанта, мех разделен посередине перерамкой.

Подтип I. Татарские гармоники. Характерные признаки: внешне напоминают вятские гармоники, в правой руке - двенадцать клавиш, в левой - три клавиши-кнопки, перерамки в мехе отсутствуют.

Подтип 2. Татарская гармоника. Характерные признаки: татарские гармоники внешне напоминают вятские гармоники, в правой руке - шестнадцать клавиш, в левой - двенадцать перерамки в мехе отсутствуют.

Группа II, подгруппа 2. Двухрядные диатонические гармоники, воспроизводящие на разжим и сжим одинаковые звуки.

Тип "Хромка". Характерные признаки: звуки при смене движения меха не меняются, правая клавиатура - 21-25 клавиш-кнопок, левая - двенадцать кнопок, дающих басоаккордовый аккомпанемент.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Ладовые особенности. Музыкально-выразительные возможности. Исполняемый репертуар. Территория распространения. Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Мундштучные

Общие сведения. Особенности типологии.

Типы: рог и труба.

Рог - ширококоленчатый инструмент со сравнительно коротким стволом и коническим каналом.

Труба - узкоколенчатый инструмент с коническим стволом, довольно больших размеров.

Разделение труб на четыре типа по внешнему виду, материалу и способу изготовления.

Тип I. Труба, изготовленная из дерева способом продольного раскола. В качестве материала использование липы, березы, ольхи, можжевельника.

Тип II. Труба, изготовленная из коры дерева. Деление этих труб по способу изготовления на два подтипа.

Тип II, подтип 1. Труба из целостной коры дерева.

Тип II, подтип 2. Труба из колец липовой коры.

Тип III. Труба из металла в виде конической трубки.

Тип IV. Труба из стеблей зонтичных растений копьевидной формы.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Ладовые особенности. Музыкально-выразительные возможности. Исполняемый репертуар. Территория распространения. Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Тема 6. Самозвучающие инструменты.

Самозвучающие инструменты как система в традиционном музыкальном инструментарии народов Волго-Уралья.

Основные подсистемы: ударные и щипковые. Их типологическое разнообразие.

Ударные

Общие сведения. Особенности типологии.

Типы: бубенчики; колокола (колокольчики, ямщицкие или поддужные колокольчики, церковные колокола); трещотки; колотушки; деревянные барабаны; ксилофоны; треугольник.

Бубенчики. Характерные признаки: инструменты, замкнутые по всему периметру, имеют шаровидную и желудеобразную форму. Корпус бубенчика полый внутри, для воспроизведения звука внутри помещают специальные сердечник в виде металлического шарика или камешка.

Два типа бубенчиков.

Тип I. Бубенчики цельные, литые из бронзы, диаметром 15-20 мм.

Тип II. Бубенчики, составленные из двух медных полукорпусов. Форма - шарообразная, желудевидная.

Колокола .

Типы: колокольчики, ямщицкие (поддужные) колокольчики, церковные колокола.

Колокольчики.

Три типа колокольчиков. Деление каждого типа на два подтипа.

Тип I, подтипы 1,2. Колокольчики в форме усеченного конуса: 1) без прорезей; 2) с прорезями. Материал - бронза, медь, железо. Способ изготовления - литье,ковка, скручивание.

Тип II, подтипы 1, 2. Колокольчики полусферической формы: 1) без прорезей; 2) с прорезями.

Тип III, подтипы 1, 2. Колокольчики грушевидной формы: 1) без прорезей; 2) с прорезями.

Ямщицкие колокольчики.

Типы: поддужные и подшейные колокольчики.

Распространение колокольчиков в России, Волго-Уралье.

Территориальные особенности ямщицких колокольчиков.

Центры по отливке ямщицких колокольчиков в Волго-Уралье: Елабуга, Казань, Чебоксары, с. Порецкое, Слободской, Яранск, Нолинск, Уржум, Кунгур, Екатеринбург, Суксун, Невьянск, Ильинское, Баранча, Сысерть.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Церковные колокола.

Конструктивные особенности колоколов.

Первые упоминания о колоколах на Руси, в Волго-Уральском регионе.

Первые колокола в Волго-Уральском регионе.

Звонница как музыкальный инструмент. Особенности конструкции звонниц XVI, XVII, XVIII, XIX вв.

Колокола Казани, Свияжска, Чебоксар.

Звуковой ландшафт Казани, Свияжска, Чебоксар. Особенности наборов колоколов казанских и чебоксарских церквей. Вес колоколов.

Типы колоколов: большие - "благовестники", средние - "красные", малые - "завонные", набатные, ратные, "самобойные".

Основные типы звукоизвлечения на колоколах: очепный и языковой.

История формирования и развития колокольного искусства в Казани, Волго-Уральском регионе.

Центры производства колоколов в Волго-Уралье.

Архитектура колоколен и их изменения.

С.В. Смоленский - первый исследователь колокольного искусства в Поволжье.

Уничтожение колоколов в 30-е годы XX в.

Возрождение колокольного искусства.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Трещотки.

Типы: вращаемая и пластинчатая трещотка.

Тип I. Вращаемая трещотка - рама с зубчатым валом и упругой деревянной пластиной, конец которой при вращении рамы скользит по зубцам и издает сухой, трескучий звук.

По конструкции рамы деление трещоток на два подтипа.

Тип I, подтип 1. Трещотка с четырехугольной рамой.

Тип I, подтип 2. Трещотка с рамой в виде полукружия.

Тип II. Трещотка пластинчатая, состоит из набора деревянных пластинок.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Территория распространения.

Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Колотушки.

Четыре типа колотушек.

Тип I. Колотушка, звук на которой образуется при ударе инструмента о какой-либо другой предмет.

По конструкции данные колотушки делятся на три подтипа.

Тип I, подтип 1. Цельная по конструкции колотушка.

Тип I, подтип 2. Колотушка составная, внешней формой напоминающая молоток.

Тип I, подтип 3. Колотушка с расщепленным концом.

Тип II. Колотушка состоит из двух предметов: собственно колотушки (тип I, подтип 1, 2) и специальной колодки.

Тип III. Колотушка в виде деревянной лопаточки с деревянным шариком (грузом), подвешенным сверху корпуса.

Тип IV, подтип 1. Колотушка с корпусом в форме открытого ящика с деревянной ручкой и подвешенным шариком.

Тип IV, подтип 2. Колотушка, корпус которой представляет собой полый внутри восьмигранник.

Тип IV, подтип 3. Колотушка с цилиндрическим корпусом.

Тип IV, подтип 4. Колотушка с открытым с двух сторон корпусом. Стержень подвешен с двух противоположных сторон и находится в "висячем" положении.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Территория распространения.

Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Деревянный барабан. Деревянная подвесная доска, по которой бьют деревянной колотушкой.

Вариативность формы: прямоугольная, трапециевидная, фигурная.

Однотипность деревянных барабанов.

Подразделение по способу исполнения и положению во время игры на два подтипа.

Подтип 1. Деревянный барабан при исполнении находится в горизонтальном положении.

Подтип 2. Деревянный барабан, свободно подвешен с узкой стороны, находится в висячем вертикальном положении.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Территория распространения.

Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Ксилофон.

Разделение на два типа.

Тип I. Ксилофон из деревянных пластинок, неодинаковых по длине и толщине, соединенных лыком.

Тип II. Ксилофон из набора бутылок, подвешенных за горлышко.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Территория распространения.

Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Треугольник. Металлический прут, изогнутый в форме треугольника.

Однотипность треугольника.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Территория распространения. Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Щипковые

Общие сведения. Особенности типологии.

Варганы.

Извлечение звука с помощью щипка звукообразующего устройства язычка. Резонатор - полость рта исполнителя.

Типы варганов - пластинчатые и дугообразные.

Тип I. Пластинчатые варганы - узкие, тонкие, удлиненные пластины с прорезанными в них язычками, сужающимися к концу.

По способу звукообразования деление пластинчатых варганов на два типа.

Тип I, подтип 1. Пластинчатые варганы. Звук извлекается быстрыми касаниями язычка инструмента языком исполнителя.

Тип I, подтип 2. Пластинчатые варганы. Звукообразование происходит с помощью специального шнура (нитки), приводящего в колебательное движение язычок инструмента.

Тип I, подтип 2, вариант 1. Пластинчатый варган из кости с отверстием у основания язычка для шнура.

Тип I, подтип 2, вариант 2. Пластинчатый варганы из бронзы.

Тип I, подтип 2, вариант 3. Пластинчатый варган из дерева.

Тип II. Дугообразные варганы в виде подковы.

Совершенствование способа звукоизвлечения, "громкости".

Современные конструкции. Использование в исполнительской практике.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Территория распространения.

Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Предметы хозяйственного быта

Общие сведения. Особенности типологии.

Ложки деревянные и металлические ложки. Приемы игры.

Коса. Приемы игры.

Заслонка. Приемы игры.

Деревянные и металлические ведра.

Ступа с пестом.

Скалка.

Кнуты, бичи, цепи, вальки.

Пила. Приемы игры.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Способы игры. Территория распространения. Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Тема 7. Мембранные инструменты.

Ударные

Общие сведения. Особенности типологии.

Барабан.

Однотипность барабана. Выделение двух подтипов барабанов на основании параметров корпуса, его геометрической формы.

Подтип 1. Барабан приплюснутой формы.

Подтип 2. Барабан вытянутой формы (рис. 15:2).

Бубен.

Однотипность бубнов.

Разделение по конструктивным признакам на два подтипа.

Подтип 1. Бубны с цельными каркасами.

Подтип 2. Бубны с прорезями на каркасе.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Способы игры. Территория распространения. Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Мирлитоны.

Гребенка для расчесывания волос или гребенка от прядильного станка с вставленной тонкой берестяной пленкой или бумагой.

Исполнительские приемы игры.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Территория распространения.

Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Тема 8. Струнные инструменты.

Музыкальный лук

Общие сведения. Особенности типологии.

Музыкальный лук. Дугообразно изогнутый деревянный стержень в виде лука.

По способу звукоизвлечения и количеству струн разделение музыкального лука на два типа.

Тип I. Однострунный музыкальный лук. Звук извлекается с помощью щипка струны. Резонатором служила полость рта или какой-либо предмет, большой по объему.

Тип II. Трехструнный музыкальный лук. Звук извлекался с помощью смычка.

Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Территория распространения.

Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

Щипковые

Общие сведения. Особенности типологии.

Гусли.

Общие сведения.

Однотипность гуслей на территории Волго-Уралья.

Шлемовидный тип. Конструкция инструмента. Название частей.

Разделение шлемовидных гуслей по конструкции верхней деки на два подтипа: гусли с цельной и составной декой.

Подтип I. Гусли с цельной верхней декой. Форма деки в виде шлема с выступающими концами, либо в виде трапеции с закругленными углами. Толщина деки по всему периметру одинаковая.

Подтип II. Гусли с составной верхней декой: правой и левой. Правая часть - тонкая, резонирующая, левая - толстая, колковая.

Параметры.

Строй гуслей.

Ладовое разнообразие.
Исполнительские приемы игры.
Распространение гуслей на территории в Волго-Уральского региона.
Экспонирование гуслей на выставках.
Традиции в изготовлении гуслей. Мастера.
Процесс изготовления гуслей.
Исполнительские традиции.
Проблема происхождения гуслей. Различные точки зрения.
Современное бытование гуслей. Возрождение гуслей.
Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Акустические особенности. Территория распространения. Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.
Балалайка.
Конструкция инструмента. Названия частей. Особенности материала изготовления. Способы изготовления.
Количество струн на балалайках Волго-Уралья.
Строй балалаек. Их характеристика.
Территориальное распространение балалайки.
Этнический ареал бытования.
Балалайки выдающегося мастера С.И. Налимова. Их связь с Волго-Уралем.
Смычковые
Общие сведения. Особенности типологии.
Конструктивные особенности инструментов. Названия частей.
Два основных типа смычковых: тип гудка и тип скрипки.
Тип I. Гудок. Внешней формой и вертикальной постановкой инструмент напоминает русский гудок. Корпус долбленный. По форме и конструктивным особенностям разделение инструмента на два подтипа.
Тип I, подтип 1. Гудок прямоугольной формы со слегка закругленными углами. Инструмент изготовлен из цельного куска дерева.
Тип I, подтип 2. Гудок ковшеобразной формы. Головка, гриф, корпус выдолблены из цельного куска дерева.
Параметры. Количество струн. Строй.
Основные приемы игры.
Музыкально-исполнительские особенности. Аппликатура.
Народные названия. Диалектные особенности. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности.
Территория распространения. Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.
Тип II. Скрипка.
Габаритные размеры скрипок в Волго-Уральском регионе: четырех четвертные, трех четвертные, половинные.
Параметры. Количество струн. Строй.
Основные приемы игры.
Исполнительские особенности. Аппликатура.
Территориальное распространение. Этнический ареал бытования.
Народные названия. Диалектные особенности.
Скрипка в Волго-Уральском регионе. Мастера. Исполнители.
Народные названия. Характеристика инструментов. Параметры. Способы изготовления. Акустические особенности. Территория распространения.
Ареал этнического бытования. История происхождения и развития.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Народные музыкальные инструменты» установлен в соответствии с учебным планом. В шестом семестре обучающиеся сдают экзамен. Форма текущего контроля: устная – собеседование, фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками, доклад с презентацией; письменная – тесты. Итоговый контроль: экзамен в конце 6 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. А.Т. Гумерова. Казань, 2018.

Дополнительная литература

1. Камаев, А. Ф. Народное музыкальное творчество : учебное пособие / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-5068-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133829>.

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](http://nec.ru)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

*Разработчики: Макаров Г.М., доцент кафедры этномузыкологии,
кандидат искусствоведения*

Шарафутдинов А.К., доцент кафедры этномузыкологии

1. Цели и задачи дисциплины

Курс практического изучения традиционных инструментов народов Волго-Уральского региона является одной из ознакомительных дисциплин профессиональной подготовки специалистов в области этномузыкологии. Благодаря интеграции со специальными курсами (фольклорный ансамбль, расшифровка фольклорных записей), дающими студенту комплекс теоретических и практических знаний, конечным результатом обучения является осознанное исполнение с учетом местной специфики, условий бытования и традиций народной музыкальной исполнительской культуры. Таким образом, занятия в классе практического изучения традиционных инструментов являются важным этапом в формировании специалиста, соответствующего современным подходам и требованиям, сочетающего в своей работе и теоретические знания, и практические навыки.

В процессе обучения студент овладевает практическими навыками и методами, являющимися по сути универсальными, применимыми не только в работе с материалами по фольклору народов Среднего Поволжья, но также успешно используемыми в ходе освоения любых других национальных исполнительских традиций.

Цели дисциплины: освоение традиционных инструментов народов Среднего Поволжья, относящихся к различным группам (струнные, духовые); овладение различными

исполнительскими традициями в их подлинном виде, формирование исполнительских навыков на основе традиций народного инструментального исполнительства; освоение сольной игры и инструментального аккомпанемента в фольклорном ансамбле.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-2 Способен овладеть традиционными формами фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого) на основе этнографически достоверных источников	<i>Знать:</i> - музыкально-стилевые особенности различных народно-певческих и инструментальных традиций; - принципы исполнения образцов музыкального фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме.
	<i>Уметь:</i> - исполнять образцы музыкального фольклора, достоверно передавая содержательные, диалектно-стилевые и жанровые особенности; - применять исполнительские приемы, связанные с различными жанрами и стилями музыкального фольклора.
	<i>Владеть:</i> - способами фольклорного исполнительства с сохранением региональных и локальных особенностей народных песенных, инструментальных, хореографических традиций; - певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой дикцией и артикуляцией; - традиционными приемами вокального интонирования и техникой игры на музыкальном инструменте.
ПК-9 Способен применять методику обучения народному пению, хореографии, игре на традиционных народных инструментах в педагогической деятельности и исполнительской практике	<i>Знать:</i> - методы обучения народному пению, хореографии, игре на традиционных инструментах;
	<i>Уметь:</i> - планировать, готовить и проводить учебные занятия по обучению народному пению, хореографии, игре на традиционных инструментах;
	<i>Владеть:</i> - методикой обучения народному пению, хореографии, игре на традиционных инструментах;

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	5	74		4
Самостоятельная работа		106		

Общая трудоемкость		180		
--------------------	--	-----	--	--

4. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ I. Традиционные инструменты с неподготовленными звуками

Тема 1. Знакомство с продольной свистковой флейтой

Цель первого занятия заключается в том, чтобы ознакомить студента с одним из самых распространённых представителей духовых инструментов в регионе Волго-Уралья. Таким инструментом может быть курай (встречается у татар, башкир), шахлич (встречается у чувашей) или шушпук (встречается у марийцев). Перед началом непосредственного практического ознакомления необходимо объяснить студенту принцип образования звука и каким образом происходит звукоизвлечение на инструменте. Также необходимо ознакомить студента с принципом передувания (встречающийся также у других видов духовых), указать на диатонический строй инструмента, объяснить, что все духовые инструменты имеют определённый строй (т.е. могут извлекать звуки лишь в данной тональности).

Для изучения желательно брать несложные разнохарактерные напевы и наигрыши народов Поволжья.

Тема 2. Знакомство с балалайкой (думброй)

Одним из популярных традиционных инструментов в регионе Поволжья является балалайка – представитель струнных щипковых инструментов. Поскольку из 3 её струн две настраиваются в унисон, то наигрыши, напевы и аккомпанементы, разученные на ней, вполне исполнимы на аналогичных по строю и звукоизвлечению инструментах (например, на татарской думбре). С такой особенностью инструмента, его устройством, строем, постановкой, посадкой исполнителя, основными приёмами игры студентов также необходимо ознакомить.

Кроме того, на помощь студенту здесь могут прийти школы, самоучители игры на балалайке. Конечно, весь материал, изложенный в них, в рамках времени, выделенного в данном курсе, изучить невозможно, но он может помочь студенту в его самостоятельной работе.

Также рекомендуется при расшифровке и прослушивании фольклорного материала, предназначенного для дальнейшей игры на балалайке, обращать внимание на приёмы игры, используемые информаторами, т.к. среди них вполне могут быть те, которые не используются или редко используются в профессиональной исполнительской практике.

При обучении игре на думбре, которое может проходить параллельно с обучением игре на балалайке или вместо него, необходимо учесть, что думбра имеет 2 жильные струны вместо 3 металлических струн на балалайке, в связи с чем имеет более мягкий тембр и возможность исполнения только двойными нотами (вместо трехзвучных аккордов на балалайке).

РАЗДЕЛ II. Традиционные инструменты с подготовленными звуками

Тема 3. Двухрядная гармоника – «хромка»

Двухрядная гармоника, издавна называемая «хромкой», широко распространена в быту, а также часто встречается и в профессиональной исполнительской практике. Гармоника «хромка» - представитель группы духовых инструментов с проскакивающим язычком. К этой же группе относятся все виды гармоник, в которых воздух нагнетается мехом (тальянка, баян, аккордеон, др.), а также различные губные гармоники. Звукоизвлечение на таком инструменте происходит за счёт нагнетания воздуха и, вследствие этого, колебания металлической пластинки (язычка), находящегося внутри инструмента.

В процессе изучения гармоники достаточное количество времени должно быть уделено посадке исполнителя, постановке инструмента и игрового аппарата, т.к. от этих факторов будет зависеть, насколько скованно или, наоборот, свободно будет чувствовать

себя исполнитель при игре на данном инструменте. Кроме того, необходимо отметить диатонический строй гармоника и указать на особенности клавиатуры: наличие двух вертикальных рядов клавиш, несовпадение в расположении клавиш, имеющих одно и то же название, но извлекаемых в разных октавах – в правой клавиатуре, три ряда клавиш (ряд басов, ряд басов с минорными аккордами и ряд басов с параллельными мажорными аккордами) и расположение клавиш в порядке «бас – аккорд» по вертикали снизу вверх – в левой клавиатуре. Грамотной смене меха также должно быть уделено достаточное внимание, т.к. в противном случае во время исполнения фразы будут постоянно «рваться», комкаться, не доигрываться.

Для изучения рекомендуются наигрыши нескольких народов Поволжья (например, русских, татар, марийцев), в которых желательно наличие специфических приёмов исполнения (тремоло мехом, смена меха через одну, две, четыре ноты, использование pedalных звуков и т.д.). При необходимости для разнообразия исполняемого материала возможно варьирование самой темы, а также включение вышеуказанных специфических приёмов исполнения.

Тема 4. Гармоника-тальянка

Всё, что было описано в теме № 3, в основном верно и для данной темы с той лишь разницей, что правая клавиатура гармоника-тальянка имеет лишь один ряд с плоскими или слегка обтекаемыми клавишами. В соответствии с этим несколько меняется постановка правой руки, а при исполнении могут быть использованы все пять пальцев.

Для изучения данного вида гармоника желательно включить в изучаемый репертуар разнохарактерные наигрыши. Также для лучшего и более полного освоения инструмента и приёмов игры на нём возможно разучивание материала, исполняемого в других регионах России на близких по конструкции гармониках (например, рояльных).

Тема 5. Саратовская гармоника

Освоение данного инструмента происходит аналогично тому, как это описано в теме № 3. Основные отличия касаются, прежде всего, клавиатуры и извлекаемых звуков. Мех инструмента посередине разделён перерамкой. Особенности правой клавиатуры: 8 – 10 кнопок, расположенных в вертикальном ряду и издающих на разжим и сжим меха различные звуки, строй – русский, на задней стенке клавиатуры находится фиксирующий ремешок для большого пальца. Особенности левой клавиатуры: 2 клавиши – первая, издающая бас и вторая, издающая готовые аккорды (разные на разжим и сжим, чаще всего соотношение Т – D), и клавиша-кнопка. Также на левом полукорпусе имеется колокольчик, звучащий одновременно с нажатием клавиши аккордов.

В связи с данными особенностями инструмента применяется несколько иная постановка правой руки, используются лишь 4 пальца, процесс игры на левой клавиатуре упрощён. Усложняется сам процесс исполнения, т.к. необходимый для исполнения звук извлекается либо только на разжим, либо только на сжим, что предъявляет дополнительные требования к чёткой смене меха.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Практическое изучение народных инструментов Волго-Уральского региона» установлен в соответствии с учебным планом. Во 2 семестре обучающиеся сдают зачет, в 4 семестр – экзамен. Форма текущего контроля: устная – проверка самостоятельной работы студентов – выполненных нотаций инструментальных наигрышей, их исполнение.. Итоговый контроль: зачет в конце 2 и экзамен в конце 4 семестра осуществляется в форме исполнения программы. На зачете во втором семестре представляются 3 – 4 наигрыша на продольной свистковой флей-

те; 2 – 3 наигрыша на балалайке; 6 – 8 наигрышей (в зависимости от сложности) на двухрядной гармонике «хромке». На экзамене в 4 семестр представляются не менее пяти наигрышей на гармонике -тальянке, саратовской гармонии; не менее 3 наигрышей на думбре.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. О. А. Пашина. — СПб.: Композитор, 2005. — 568 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41045>.

2. Яковлев В.И. Этноинструментоведение: Методология изучения традиционных народных музыкальных инструментов (на материале Волго-Уралья): Учебно-методическое пособие: Для студентов высших музыкальных учебных заведений (направление подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». Профиль подготовки «Этномузыкология») / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015.

3. Сохранение национальных традиций в народно-инструментальном искусстве: проблемы и перспективы. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 21–22 марта 2020 года) : материалы конференции / составители А. С. Базиков, В. К. Петров. — Москва : РАМ им. Гнесиных, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-98604-754-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/163712>

Дополнительная литература

1. Мехнецов, А. М. Народная традиционная культура: Статьи и материалы. К 150-летию Санкт-Петербургской консерватории : монография / А. М. Мехнецов ; составители Е. А. Валевская [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2014. — 440 с. — ISBN 978-5-4469-0207-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72764>

2. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. А.Т. Гумерова. Казань, 2018.

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

НАРОДНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ

*Разработчик: Макаров Г.М., доцент кафедры этномузыкологии,
кандидат искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является изучение традиционных форм народного исполнительства как естественной, исторически сложившейся, функционально значимой системы средств, способов, приемов реализации содержательных начал народной музыкальной культуры.

Задачами дисциплины являются: формирование знаний о комплексе выразительных средств в сфере исполнительства, присущих каждому явлению фольклора; изучение закономерных связей между исполнительской формой и жанрово-стилевыми характеристиками народных песен; освоение закономерностей региональных (местных) певческих тра-

диций, выявление особенностей мужского, женского, исполнительства; формирование представлений об исторической динамике изменений форм фольклора и стилевых признаков исполнения в связи с особенностями эстетики конкретного периода и обстоятельствами бытования народных песен.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК-2</p> <p>Способен овладеть традиционными формами фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого) на основе этнографически достоверных источников</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - музыкально-стилевые особенности различных народно-певческих и инструментальных традиций; - принципы исполнения образцов музыкального фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнять образцы музыкального фольклора, достоверно передавая содержательные, диалектно-стилевые и жанровые особенности; - применять исполнительские приемы, связанные с различными жанрами и стилями музыкального фольклора. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - способами фольклорного исполнительства с сохранением региональных и локальных особенностей народных песенных, инструментальных, хореографических традиций; - певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой дикцией и артикуляцией; - традиционными приемами вокального интонирования и техникой игры на музыкальном инструменте.
<p>ПК-7</p> <p>Способен анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения образцов народной вокальной и инструментальной музыки, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - критерии достоверности воссоздания особенностей звучания народной песни, инструментального наигрыша; народной хореографии; - принципы воссоздания народных песенных, инструментальных, хореографических традиций в этнографически достоверном виде с использованием элементов традиционной обрядности, различных форм народной хореографии, с ориентацией на региональную специфику народной традиции; - различные способы адаптации музыкального фольклора к сценическим и концертно-фестивальным формам деятельности; - принципы отбора репертуара и подготовки концертных программ. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать результаты научного исследования в художественно-творческой, культурно-просветительской деятельности; - объективно, опираясь на типологически значимые элементы народной песни / наигрыша / хореографии, оценить характер звучания и сценическое решение с точки зрения полноты содержания, достоверности воспроизведения, сохранения стилистической специфики первоисточника. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами и навыками отбора репертуара, подготовки концертных и фестивальных программ, сценических постановок и других творческих мероприятий;

	- методами и навыками использования материалов по народной традиционной музыкальной культуре в исполнительской и педагогической практике, их включения в современный культурный процесс.
--	--

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

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

4. Содержание дисциплины

Тема 1. Исполнительство — самостоятельная и неотъемлемая часть структуры фольклорно-этнографического текста.

Особенности воспроизведения фольклорного явления в определенных условиях исполнения. Степень полноты реализации контекста исполнения и уровня эмоциональной «напряженности», адекватные обрядовой ситуации.

Закономерности художественной формы и динамика контекста исполнения (пространственного, акционального, темпорального и др.).

Подвижность элементов музыкально-поэтической речи: ладоинтонационных, метроритмических, темповых, динамических, тесситурно-тембровых и других характеристик в различных условиях исполнения.

Тема 2. Фактор исполнения как условие актуализации художественной формы в фольклоре.

Особое значение исполнительства в сохранении фактов фольклора в историческом времени, обусловленное принципиально бесписьменной природой народных традиций.

Динамика исторической жизни фольклора и проблема дискретного существования произведений народной музыкальной культуры.

Принадлежность народной песни сфере как коллективного, так и индивидуального сознания, закономерности музыкальной и образной памяти народного исполнителя.

Реализация музыкально-поэтических форм в культурной практике, воссоздание особенностей музыкальной стилистики (жанровой, диалектной, историко-культурной) в момент воспроизведения народной песни.

Тема 3. Исполнительство и жанровая природа народной песни.

Сфера исполнительства — неотъемлемый компонент, относящийся к содержанию и жанровой специфике конкретных явлений музыкального фольклора. Различные способы произнесения, формы интонационного воплощения обрядового текста в связи с назначением и жанровой принадлежностью текста. Подвижность исполнительских закономерностей при воспроизведении музыкально-поэтической формы (например: смена песенного

произнесения декламацией-скандированием в процессе исполнения одной музыкально-поэтической формы).

Жанрообразующие функции исполнительских факторов в структуре песни — жанровоспецифические признаки интонационно-ладового, ритмо-акцентного, композиционного строения и др.

Исполнительский аспект в допесенных и песенных жанрах фольклора. Допесенные формы фольклора: обрядовая речитация, декламация, возгласы, зовы; синкретическая связь словесного, интонационно-ритмического, акционального, изобразительного компонентов в момент исполнения; подвижность композиционных, метроритмических закономерностей, интонационного контура, тембровой характеристики.

Особые признаки формы причитаний — начальный возглас, словообрывы, цезуры, динамика певческого дыхания, обуславливающая протяженность разделов формы.

Исполнительский стиль календарно-обрядовых песен: тембровая и регистровая окрашенность, обрядовая «интенсивность» звучания, обрядовая значимость и выразительность долгих тонов — «зовов».

Характерные особенности исполнения эпических и лиро-эпических форм.

Значение певческого дыхания, «звуковедения» во внутрислоговых распевах, приемов агогики в исполнении лирических песен.

Особенности средств музыкальной выразительности как отражение исполнительских закономерностей в песнях, связанных с хореографическим движением.

Тема 4. Сольная и коллективная формы исполнения — своеобразные исполнительские стили.

Соотношение сольной и коллективной формы исполнения в певческой традиции. Традиционно сложившиеся, типологически устойчивые группы текстов, связанные с индивидуальным либо ансамблевым (хоровым) исполнением.

Сольная и коллективная формы исполнения «корректируют» элементы синтаксиса музыкально-поэтической речи — стабильность либо мобильность структуры. Причитания сольные (декламационная форма) и коллективные (песенная форма). Индивидуальное и ансамблевое исполнение трудовых команд, припевок, песен. «Рапсодическая» и «артельная» формы исполнения эпоса (сказительские и песенные свойства напевов) и т.д.

Особенности индивидуальной формы исполнения: подвижность элементов музыкального языка, индивидуальное выражение типологически устойчивых закономерностей организации музыкальной формы (гибкое ритмическое развитие, свободное мелодическое варьирование, специфические исполнительские приемы и т.д.).

Традиция ансамблевого исполнения, закреплённая в календарных и свадебных обрядовых песнях, «былинных» песнях казачьей традиции, лирических, хороводных песнях; инструментальная ансамблевая игра. Стабилизация метро-ритмических, интонационно-ладовых и композиционных закономерностей песенной формы, особенностей многоголосия в ансамблевом (хоровом) исполнении.

Традиционные формы соотношения сольного и коллективного исполнения в календарной и свадебной обрядовой системе (полифоническое соединение, наложение музыкальных форм и др.).

Соотношение сольного и коллективного начала в разделах музыкальной формы (сольный зачин и хоровой подхват), в функциональном значении хоровых «партий» в песнях с многоголосной фактурой («дискант» или «голосник» — «басы»).

Тема 5. Исполнительство как отражение уровня мастерства в сфере традиционной художественной культуры.

Отражение закономерностей общего, типического и индивидуального, единичного в исполнительской практике. «Объективность» закономерностей музыкальной стилистики

фольклорного текста и индивидуально окрашенное воспроизведение его в контексте конкретной исполнительской версии.

Реализация традиций исполнительства одаренной личностью, исполнителем-мастером. Мастера исполнения народных песен. Ансамбли мастеров, хранителей культурной традиции.

Тема 6. Характерные особенности русских исполнительских традиций.

Специфика норм обрядово-бытовой практики, характерный образно-поэтический строй, музыкальная стилистика форм, связанных с женской и мужской исполнительскими традициями.

Женская исполнительская традиция и ее обусловленность особым статусом женщины в обрядовой и повседневной жизни. Жанровая сфера женской песенной традиции. Мужская исполнительская традиция в связи с обрядовой, производственной и бытовой практикой. Черты стиля песен мужской исполнительской традиции как отражение вокальных певческих возможностей. Активность певческого дыхания и интонирования опорных тонов, протяжённость звуковедения, формирующие особенности мелодико-ритмической организации напева.

Взаимодействие мужской и женской исполнительских традиций. «Адаптация» мужского репертуара и манеры пения в женских исполнительских коллективах.

Тема 7. Локальные формы народных певческих традиций Поволжского региона.

Диалектно-стилевые особенности среднерусской песенной традиций, татарских локальных традиций (казанские татары, татары-мишари, кряшены), традиций мари (луговые, горные, восточные мари), удмуртов (южные северные), мордвы (эрзя, мокша, каратаи), башкир (северо-восточные, южные), чувашей (низовые, верховые).

Состав песенных жанров, сложившихся в региональных певческих традициях. Виды певческих ансамблей. Тесситурно-тембровые особенности интонирования.

Тема 8. Народные исполнительские традиции и современная художественная практика.

Современное состояние народных исполнительских традиций.

Механизмы передачи традиции в культурной практике деревни, в городской среде. Новые формы трансляции и освоения народных исполнительских традиций в любительских и профессиональных певческих коллективах.

Исполнительская практика фольклорных ансамблей, ансамблей народной песни. Народная песня в исполнении академических хоров и хоров народной песни. Эстрадные аранжировки народной музыки. Перспективы воссоздания произведений фольклора в условиях современной художественной и концертной практики.

Тема 9. Проблема адекватного отображения средствами нотации исполнительских закономерностей звучащего музыкально-поэтического текста. Возможности реконструкции аутентичного звучания «слуховых» записей песен.

Бесписьменная природа художественной формы в фольклоре и проблема условности так называемой «точной» и «относительной» звуковысотной и ритмической фиксации музыкально-поэтического текста средствами современной нотации.

Особенности нотации, отображающие закономерности структуры песенной формы и детали, фиксирующие особенности конкретного исполнения. Система обозначений, характерная для записи исполнительских нюансов. Современный тип публикации музыкально-этнографических материалов, включающий нотную запись и соответствующую ей аудиозапись.

Тема 10. Историческая динамика исполнительских стилей.

Традиции исполнительства как свидетельства исторической жизни и условий воспроизведения фактов фольклора.

Процессы историко-культурных изменений и состояние народных исполнительских традиций (характер стабильных закономерностей, трансформации, утраты). Социальный и возрастной статус народных исполнителей, современных хранителей народной культуры. Народные исполнительские традиции в аутентичных певческих коллективах и в художественной практике клубных фольклорных ансамблей в современной деревне.

Развитие форм письменной фиксации, хранения и передачи знания о народной культуре в деревне в конце XX – начале XXI веков. «Востребованность» и сохранность в современной бытовой практике музыкально-поэтических форм похоронно-поминальной обрядности.

Многоплановость современной исполнительской традиции: традиционные нормы исполнительства и формирование новых эстетических стереотипов в этой области под влиянием средств массовой информации (радио, кино и др.).

Исполнительская деятельность фольклорных ансамблей, функционирующих в городской среде как продолжение и обновление народных исполнительских традиций.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Народные исполнительские традиции» установлен в соответствии с учебным планом. В 7 семестре обучающиеся сдают зачет. Форма текущего контроля: устная – собеседование, фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками, доклады с презентациями; письменная – тесты. Итоговый контроль: зачет в конце 7 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. О. А. Пашина. — СПб.: Композитор, 2005. — 568 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41045>.
4. 1. Мехнецов, А. М. Народная традиционная культура: Статьи и материалы. К 150-летию Санкт-Петербургской консерватории : монография / А. М. Мехнецов ; составители Е. А. Валева [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2014. — 440 с. — ISBN 978-5-4469-0207-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72764>

Дополнительная литература

1. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. А.Т. Гумерова. Казань, 2018.
2. Макаров Г.М. Музыка старотатарской письменной поэзии как составная часть средневековой элитарной культуры Волго-Камского региона // Музыка. Искусство, наука, практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова. 2016. № 1 (13). С. 29-40.
3. Макаров Г.М. Музыкальные инструменты нагайбаков // Традиционная культура нагайбаков Южного Урала. Альбом. Казань, 2016. С. 78-86.
4. Макаров Г.М. Музыкально-инструментальная культура татар позднего Средневековья // Музыка. Искусство, наука, практика. 2017. № 2 (18). С. 67-81.

5. Бусыгинские чтения. Вып. 11. Народы Среднего Поволжья в историко-этнографическом контексте: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 105-летию со дня рождения профессора Евгения Прокопьевича Бусыгина, Николая Владимировича Зорина, Рамзии Гиниатовны Мухамедовой (12 декабря 2018 г.) / Ред.- сост. В.И. Яковлев. Казань: КГК, 2018. С. 22-30.

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ТЕОРИЯ РИТМА

*Разработчики: Кудрявцев А.В., профессор кафедры этномузыкологии,
кандидат искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Основная цель курса «Теория ритма» — познакомить обучающегося с современными воззрениями на временную организацию музыки и поэзии. Особый акцент в предлагаемом курсе сделан на рассмотрении образцов фольклора и традиционной музыки, временная организация которых заметно отличается от ритмики произведений композиторской музыки классико-академической традиции.

С этой целью поставлены **задачи курса**:

- дать основные представления о современной теории ритма;
- сформировать терминологический аппарат, позволяющий будущему исследователю музыкального фольклора адекватно описывать изучаемые явления;
- проследить становление основных типов временной организации в явлениях музыки и поэзии различных эпох;
- познакомить с базовыми исследованиями в области теории ритма.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;

	<ul style="list-style-type: none"> – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
<p>ПК-12 Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства, этномузыкологии, нематериального культурного наследия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - научные категории, понятия, методы этномузыкологического исследования; - закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства (вокального, инструментального, хореографического); - основные этапы исторического развития отечественной и зарубежной этномузыкологии и фольклористики; - основные понятия и методы, применяемые в смежных научных направлениях (этнографии, этнологии, диалектологии, этнолингвистике);

	- публикации музыкально-этнографических материалов и исследований.
	<i>Уметь:</i> - под научным руководством разработать тему научного исследования в области этномусыкологии, определить цель, научные задачи и методы их решения, отобрать необходимые документальные источники; - собрать и интерпретировать необходимые данные по проблемам изучения народных песенных и инструментальных традиций и фольклора, - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; провести анализ языковых средств и способов выражения; - использовать методы смежных научных направлений (фольклористики, этнографии, этнологии, диалектологии, этнолингвистики).
	<i>Владеть:</i> - современными методами этномусыкологического исследования; - навыками аналитической работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами; - навыками работы с научной и искусствоведческой литературой; - навыками оформления результатов научной работы в соответствии с требованиями.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в пятом и шестом семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	74	5	6
Самостоятельная работа		70		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины

I. Введение

1. Основные понятия теории ритма.
2. Место дисциплины в курсе музыкально-теоретических дисциплин. Специфический характер методов этой теории.
3. Этимология и смысловое наполнение базовых терминов теории ритма.

4. Тактовая ритмика как частный случай организации времени в музыкальном и поэтическом искусстве.
5. Необходимость дополнения и углубления базовых положений теории музыки в связи с положениями теории ритма.

II. Основная проблематика современной теории ритма

1. Генерализация понятий «метр» и «ритм». Выход за рамки конкретных средств музыкальной выразительности при определении функций метра.
2. Параллелизм развития средств временной организации в композиторской музыке и литературной (писательской) поэзии.
3. Синкретизм музыки и слова в докомпозиторскую эпоху. Явления синкретического музыкально-поэтического творчества в наши дни. Особенности временной организации образцов синкретического творчества и феномен «устного профессионализма».
4. Мнемонические функции метра и ритма. Дометрические (первичный фольклор) и неметрические (псалмодия) формы организации музыки и слова.

III. Историко-теоретический обзор основных типов временной организации в музыке и поэзии

1. Ритмика образцов народно-песенного творчества и ее особенности.
2. Различение первичного и вторичного фольклора.
3. Особенности образцов первичного фольклора — «интонационная ритмика» (М. Г. Харлап).
4. Мнемонические функции метра и ритма. Дометрические (первичный фольклор) и неметрические (псалмодия, рашный стих и др.) формы организации музыки и слова.
5. Неметрические формы организации в профессиональном творчестве. Псалмодия как один из базовых принципов организации в григорианском хорале и русском церковно-певческом искусстве.
6. Метрические времяизмерительные (квантитативные) системы организации метра в музыке и поэзии на стадии синкретизма. Традиционные системы стихосложения. Гимнография в церковно-певческом искусстве. Внекультовая духовная поэзия.
7. Становление тактовой ритмики в европейской музыке XV — XVII вв. Особенности мензуральной ритмики. Ее роль в формировании номенклатуры ритмических обозначений. Отличия мензуральной ритмики от тактовой.
8. Раннетактовая ритмика эпохи basso continuo. Раннетактовая ритмика и раннеклассическая гармония.
9. Формирование тактовой ритмики в творчестве композиторов второй половины XVIII — начала XIX вв.
10. Временная организация произведений композиторов второй половины XIX — начала XX вв. Рецепция некоторых черт квантитативности в творчестве И. Ф. Стравинского, П. Хиндемита, А. Веберна.

IV. Вопросы теории ритма и актуальные проблемы музыкальной фольклористики

1. Ритмика и жанровая система образцов фольклора.
2. Жанровая система образцов первичного фольклора и особенности ритма.
3. Вторичный фольклор и устная литература. Традиционные системы стихосложения и их рецепция в фольклорном творчестве.
4. Ритмика и вопросы фольклорной нотации.

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: зачет в форме ответов на вопросы (в пятом семестре) и экзамен (в шестом семестре).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список основной литературы:

1. Холопова, В. Н. Вопросы ритма в творчестве композиторов XX века : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-8558-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/204794> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Холопова, В. Н. Теория музыки. Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 376 с. — ISBN 978-5-507-44539-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/240209> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Список дополнительной литературы

1. Кудрявцев А. В., Смирнова Е.М. «Российская песня»: к проблеме типологизации жанра // Музыка: искусство, наука, практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова. 2022. 2 (38). — С. 9 — 22.
2. Термины, понятия и категории в музыковедении. Четвертый международный конгресс общества теории музыки, Казань, 2–5 октября 2019 года. Тезисы докладов : доклад / под редакцией Е. В. Порфирьевой, В. В. Сепешвари. — Казань : КГК им. Жиганова, 2019. — 220 с.
3. Бершадская, Т. С. Избранные статьи : учебное пособие / Т. С. Бершадская. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 244 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

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

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](http://nec.ru)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий 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.

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА ТРАДИЦИОННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Разработчики: Ярмиева Г.В., преподаватель кафедры татарской музыки
Чавлинов Э.З., преподаватель кафедры татарской музыки

1. Цели и задачи дисциплины

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в пятом и шестом семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	74	5	6
Самостоятельная работа		70		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список основной литературы:

1. Холопова, В. Н. Вопросы ритма в творчестве композиторов XX века : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-8558-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/204794> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Холопова, В. Н. Теория музыки. Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 376 с. — ISBN 978-5-507-44539-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/240209> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Список дополнительной литературы

1. Кудрявцев А. В., Смирнова Е.М. «Русская песня»: к проблеме типологизации жанра // Музыка: искусство, наука, практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова. 2022. 2 (38). — С. 9 — 22.
2. Термины, понятия и категории в музыковедении. Четвертый международный конгресс общества теории музыки, Казань, 2–5 октября 2019 года. Тезисы докладов : доклад / под редакцией Е. В. Порфирьевой, В. В. Сепешвари. — Казань : КГК им. Жиганова, 2019. — 220 с.
3. Бершадская, Т. С. Избранные статьи : учебное пособие / Т. С. Бершадская. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 244 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описани-

ями 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](http://nec.ru)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий 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 ИСКУССТВА

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

1. Цели и задачи дисциплины

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

Задачи дисциплины:

- способствовать развитию интеллектуального, культурного уровня, художественного кругозора, воспитанию профессиональной и социальной ответственности музыканта в самостоятельной, творческой деятельности;
- определить место курса в учебном процессе профессионального музыкального образования и его значение в художественно-творческом развитии личности;
- выделить искусство в системе культуры, показать особенности его функционирования, 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

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	–	2
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины

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

Раздел 1. Искусство древнего мира

Тема 1. Возникновение искусства в первобытном обществе.

Синкретизм сознания первобытного человека. Роль мифа в формировании картины мира. Ранние формы религии. Генезис искусства. Пещерные росписи, «палеолитические вены», зачатки архитектуры (памятники мегалита). «Звериный стиль» и его характерные черты. Скифское золото как одно из высших достижений декоративно-прикладного искусства.

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

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

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

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

Раздел 2. Искусство античности

Тема 3. Античность и ее значение в мировой культуре.

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

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

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

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

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

Тема 5. Основные достижения античной культуры и искусства.

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

Тема 6. Литература античности.

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

Тема 7. Архитектура и скульптура Древней Греции.

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

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

Тема 8. Искусство Древнего Рима.

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

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

Тема 9. Музыка в эпоху античности.

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

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

Раздел III.

Средневековье в культуре и искусстве европейских стран

Тема 10. Возникновение христианского типа культуры в период средневековья.

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

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

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

Тема 12. Романский и готический стили искусства.

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

Тема 13. Народная смеховая культура средневековья.

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

Тема 14. Литература и театр в эпоху средневековья.

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

Тема 15. Культура и искусство Византии.

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

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

Тема 16. Византийское зодчество и декоративно-прикладное искусство.

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

Раздел IV

Искусство Возрождения

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

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

ский 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

ся художников эпохи барокко (Рубенс, Рембрандт, Веласкес, Караваджо). Музыкальное барокко, его жанры и формы.

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

Тема 24. Искусство эпохи Просвещения.

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

Раздел VI

Искусство XIX-XX веков

Тема 25. Романтизм в истории искусства.

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

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

Тема 26. Реализм в искусстве и его художественные достижения.

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

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

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

Тема 27. Модернизм в искусстве XX века.

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

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

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

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

Тема 28. Модернизм и постмодернизм в современном искусстве.

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

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

Проблемы и перспективы развития искусства в современной ситуации.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля:- вопросо-ответные собеседования; доклады по темам курса в ходе семинарских занятий; проверка заданных конспектов; проведение контрольных работ; написание рефератов. Формы итогового контроля: письменная контрольная работа (1-й семестр) и экзамен (2-й семестр)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список основной литературы:

1. Азизян И.А. Диалог искусств XX века: Очерки взаимодействия искусств в культуре М.: 2008-592 с.
2. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира: учеб. пос. для вузов – М.: 2006-287 с.
3. Базен Ж. Барокко и рококо М.: 2001- 288 с. 4. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. - М.: 2006. – 559с.
5. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура. – М., СПб,2006 – 239 с.
6. Ильина Т. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник – М, 2011
7. Ильина Т. История отечественного искусства. Учебник, 5 изд. М., 2010
8. История искусства: в 2 т. М, 2011
9. Кашекова Н. Изобразительное искусство: Учебник для вузов М, 2009
10. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства: учебное пособие для вузов – М, 2006
11. Мировая художественная культура 4-х т. СПб.: 2009
12. Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. СПб, 2005– (Серия «Новая история искусства»)
13. Родькин В. Футуризм и современное визуальное искусство – М.: 2006, 256 с.
14. Ортега – и - Гассет Х. Восстание масс.- М, 2005
15. Сарабьянов Д. История русского искусства конца XIX – нач. XX вв- М, 2001
16. Соколова М.В. Мир культуры и искусства. Учебное пособие для вузов, М, 2004
17. Степанов А. История эпохи Возрождения: Италия, XIV-XVI вв. СПб, 2005 (Серия «Новая история искусства»)
18. Шестаков В.П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII в. Изд. 2-е- М,2010
19. Штреммель К. Реализм. – М.:. 2006
20. Юренева Т.Ю. Художественные музеи Западной Европы –М.: 2007
21. Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII вв.- СПб, 2004 – (Серия «Новая история искусства»)

Список дополнительной литературы:

1. Бахтин М. М. Творчество Ф. Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
2. Бояджиев Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. Л., 1973.
3. Гомперц У. Непонятное искусство М, 2016 – 464 с. с илл.
4. Гуревич А. Я. Средневековый мир. Культура безмолвствующего большинства. М., 1990.

5. Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.
6. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М., 2001
7. Полевой В. М. Двадцатый век. М., 1990.
8. Соколов М. Н. Вечный ренессанс. М., 1999.
9. Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.
10. Швинглхурст Э. Сюрреалисты М, 1998

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: **Национальная электронная библиотека**

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «История искусства» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и необходимыми материально-техническими средствами. Используются иллюстративно-наглядный материал, показ слайдов и кинофильмов: например, «Одиссея» А. Кончаловского, «Боже-ственная комедия» П. Гринуэя, «Ромео и Джульетта» и «Двенадцатая ночь» по Шекспиру, «Образы света в искусстве XX века» и др.

ЭСТЕТИКА

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

1. Цели и задачи дисциплины

Целью является освоение знаний по эстетике и теории искусства, осмысление сущности эстетического и многообразия его проявлений в разных сферах жизни, что составляет часть гуманитарной и профессиональной подготовки музыкантов разных специальностей. Задачи курса: изучение эстетического как чувственно-оценочного восприятия и творчества по «законам красоты»; формирование отношения к искусству как особому виду человеческой деятельности в системе культуры.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
--	---

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в седьмом семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	38	–	7
Самостоятельная работа		106		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Эстетика как наука

Тема 1. Возникновение эстетики, ее предмет и задачи.

Этимология и смысл понятия «эстетическое». Зарождение эстетики в эпоху античности в трудах древнегреческих философов. Выделение эстетики в самостоятельную науку А. Баумгартемом. 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» Бозция 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. Бен-Амин «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости»). Принцип негации в «Философии новой музыки» Т. Адорно.

Структурализм и постструктурализм в эстетике. «Состояние постмодерна» Ж.Ф. Лиготара. 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

Основная литература

1. Борев Ю. Б. Эстетика: Учебник – Ростов на Дону, 2004.
2. Никитич Л. А. Эстетика: Учебник для вузов – М., 2003.
3. Эстетика и теория искусства XX века: Учебное пособие – М., 2005

Дополнительная литература

1. Всемирная философия. XX век – М., 2004.

2. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. – М., 1962-1970.
3. Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну – М., 2005.
4. Мартынов В. Автоархеология – М., 2012
5. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс – М., 2005.
6. Синцов Е. В. Природа невыразимого в искусстве и культура – Казань, 2003.
7. Шестаков В. П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века – М., 2010.
8. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия – М., 2007.

Электронные образовательные ресурсы.

1. Российский общеобразовательный портал – <http://artclassic.edu.ru>
2. Сайты по истории искусства – <http://media-shoot.ru/dir/226>.
3. Сайт «История искусства» – <http://www.iskunstvo.narod.ru/6.htm>
4. Электронное учебн. пособие «История искусства» – <http://iskusstvu.ru/>
5. Всеобщая история искусства – <http://www.sno.pro1.ru/lib/ha/index.htm>;
<http://artyx.ru/>;
6. Сайт-путеводитель по истории мирового искусства – <http://www.la-fa.ru/>
7. Проект «Классика» – <http://projectclassica.ru/>
8. Интернет-энциклопедии: <http://ru.wikipedia.org>; Academic.ru; Кругосвет
9. Всемирная энциклопедия изобразит-го ис-ва – <http://www.artprojekt.ru/>
10. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. – <http://slovari.yandex.ru/>
11. Словарь терминов изобразительного ис-ва – <http://www.artdic.ru/>
12. Сайт «Мир энциклопедий» – encyclopedia.ru
13. Виртуальный музей первобытной культуры – <http://ritual.vixpo.nsu.ru/>
14. Сайт по культуре и искусству Др. Греции – <http://www.ellada.spb.ru/>
15. Сайт по античному искусству – <http://greekroman.ru/>
16. Сайты по культуре и иск-ву Др. Египта: <http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/>;
<http://maat.org.ru/>; <http://ru-egypt.com/>; <http://thepyramids.org/>
17. Искусство Византии – <http://www.mirasky.h1.ru/>; <http://www.byzantium.ru/>;
<http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo/>;
18. Иллюстр. словарь иконописи – <http://www.nesusvet.narod.ru/ico/gloss/>
19. Сайт «Библейский сюжет» – <http://www.neofit.ru>
20. Искусство итал. Возрождения (с видеоматериалами) – <http://flourishing.ru/>.
21. Сайт «Мир Леонардо» – <http://worldleonard.h1.ru>.
22. Виртуальный музей архитектуры, скульптуры и живописи – <http://www.alleng.ru/edu/art1.htm>.
23. Виртуальный музей живописи – museum-online.ru.
24. Галерея русской классической живописи – <http://www.taralex.da.ru>
25. Русский портрет – <http://rusportrait.narod.ru> (1168 картин).
26. Русская жанровая живопись – <http://rusgenre.narod.ru> (724 картины).
27. Русский пейзаж – <http://www.ruslandscape.narod.ru> (1546 картин).
28. Галерея современной живописи (ART HIT) – <http://www.arthit.ru>
29. Сайт Российского Института Истории Искусств – www.artcenter.ru/
Музеи России, Европы и мира:
1. Сайты музеев и различных учебных материалов по истории искусства – <http://www.alleng.ru/edu/art1.htm>
2. ГМИИ имени А. С. Пушкина – <http://www.museum.ru>
3. Государственная Третьяковская галерея – <http://www.tretyakov.ru>
4. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) – <http://www.rusmuseum.ru>
5. Эрмитаж – <http://www.hermitagemuseum.org>.
6. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в – <http://www.kontorakuka.ru>

7. Музеи Европы – nearyou.ru
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>

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий академия оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-технические средствами, необходимыми для воспроизведения изобразительного ряда, иллюстрирующего изучаемую тему.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Разработчик: Абдуллин И.Р., доцент кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Русская литература» – изучение образцов отечественной литературы, способствующее расширению общекультурного кругозора студента, его развитию в эстетическом, нравственном и мировоззренческом аспектах.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с основными этапами и направлениями российской литературы;
- изучение основополагающих текстов художественных произведений;
- формирование навыков анализа литературных произведений;
- изучение базовых понятий теории литературы

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;
	<i>Уметь:</i> - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;
	<i>Владеть:</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого и второго семестров.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	–
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины.

Тема 1. Литература Древней Руси

Литература Киевской Руси. Литература периода феодальной раздробленности в XII-XIV вв. Литература периода объединения Руси и образования централизованного государства (XIV – начала XVI в.) Литература периода укрепления русского централизованного государства. (XIV –XVII вв.)

Тема 2. Русская литература XVIII века

Отражение петровских реформ и победа русского оружия в литературе XVIII в. Элементы новизны и старины в новой художественной литературе, связь с литературой XVII в. Проблема барочных влияний на русскую литературу начала века. Просветительские инициативы Петра Великого, их роль для развития новой светской литературы. Формирование русского классицизма. Теоретическая поэтика русского классицизма. Теория драмы у классицистов.

Тема 3. А.С. Пушкин - первый русский поэт мирового значения

Творческий путь А.С. Пушкина. Пушкин и Державин. Освоение литературных традиций XVIII века в поэзии Пушкина. Интерес писателя к поэтике русского классицизма. Вольтер и поэтическое сознание молодого Пушкина. Петербургский период (1817-1824). Поэзия периода ссылка на юг и в Михайловское (1820-1826). Болдинская осень. Расцвет прозы Пушкина в 1830 г. Лирика 30-х годов. Эстетические взгляды А.С. Пушкина, его критика и публицистика. Пушкин и становление русского литературного языка.

Тема 4. Творчество М.Ю. Лермонтова

Ранняя лирика Лермонтова, его антикрепостнические и свободолюбивые мотивы. Романтический характер ранней поэзии. Юношеские поэмы. Кавказ и кавказский фольклор в творчестве Лермонтова. Драматургия Лермонтова. Тема потерянного поколения и романтический конфликт поэта с обществом. Развитие реализма в творчестве Лермонтова.

Тема 5. Творчество Н.В. Гоголя

Гоголь – классик русской литературы. Идеальный, религиозный и художественный смысл его творчества. Сопоставление Гоголя с Пушкиным и Лермонтовым. Жанровая система Гоголя; своеобразие стиля. Национально-историческая тематика в творчестве Гоголя. Петербургские повести. Драматургия Гоголя; ее связи с традициями Фонвизина, Грибоедова, Мольера. Замысел «Мертвых душ» как «национальной поэмы». Творческий кризис писателя, утверждение его в христианстве. Эстетические взгляды Гоголя. Оценка гоголевского творчества в критике начала XX века.

Тема 6. Психологический реализм в русской литературе XIX в.

Формирование и развитие поэтики реализма в России. Приоритеты повествовательной прозы, ее жанровое разнообразие, создание произведений внесистемных жанров. Типологические разновидности реализма. Особенности психологического реализма. Его прояв-

ление в творчестве Писемского, Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и Достоевского.

Тема 7. Русская литература конца XIX- начала XX в.

Поэзия 1880-1890 гг. Писатели-народники. Поэзия «серебряного века». Символизм. Футуризм. Реалистическая проза 1910-х гг. Литература рубежа веков и периода революции 1905 года. Реалистическая литература 1890-1907 года. Новокрестьянские поэты.

Тема 8. Анализ поэтического текста на материале русских поэтов «серебряного века»

Тема 9. Русская литература первой половины XX в.

Конец XIX—начало XX века как особый период в общественной и художественной жизни России. Новые течения в русской философской мысли. Сближение литературы и философии. Новое понимание роли духовного начала в обществе. Философские и эстетические основы новых течений в литературе. Кризис символизма 1910—1922 гг. Появление новых литературных школ. Возникновение «Цеха поэтов». Особенности творчества В. Маяковского и С. Есенина. Гражданская война в творчестве А. Фадеева и Н. Островского. Соцреализм - основной художественный метод эпохи сталинизма. Поэзия 1930-40-х гг. Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» — 1946 г.

Тема 10. Русская литература второй половины XX в.

Советская литература в эпоху хрущевской «оттепели». Лагерная проза В. Шаламова и А. Солженицына. Военная проза «шестидесятников» (Ю. Бондарев, Б. Васильев, Г. Бакланов). Литературный «застой» в период правления Л.И. Брежнева. Поэзия и литература 1970-1985 гг. Общественно-литературная ситуация к началу перестройки Горбачёва. Драматургия периода перестройки 1986—1991 гг. Публикация романов, которые стали важным общественным и литературным явлением: «Плаха» Ч. Айтматова, «Пожар» В. Распутина, «Печальный детектив» В. Астафьева. Принцип периодизации и содержание литературного процесса 1986—1996 гг. Политические дискуссии литературно-общественных и художественных журналов страны. Распад союза писателей. Реализм и постреализм.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль освоения дисциплины «Русская литература» включает устные опросы по теме лекций, участие в дискуссиях по теме семинаров, обсуждение докладов и самостоятельных работ других студентов, письменные опросы студентов по теории и истории литературы. Форма промежуточной аттестации: зачет.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Егорова, Л. П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 2: Personalia [Электронный ресурс]: учебник / Л. П. Егорова, А.А. Фокин, И. Н. Иванова. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 935 с.
2. Егорова, Л.П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 1: Общие вопросы [Электронный ресурс]: учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 450
3. Кременцов, Л. П. Русская литература в XX веке. Обретения и утраты [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с
4. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Кулешов В.И.— Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2016. — 796 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60026>. — ЭБС «IPRbooks».
5. Смирнова, А. И. Литература русского зарубежья (1920–1990) [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Флинта, 2012. – 638 с.

Дополнительная литература

1. Герасимова, Л. Е. История отечественной литературы [Электронный ресурс]: учеб. - метод. пособие для студентов / Л. Е. Герасимова. - Электрон. дан. - Саратов: [б. и.], 2011. - 24 с.
2. История русской литературы XIX века, 40-60-е годы: Учеб. пособие для вузов по специальности "Филология" / Ассоц. вуз. филологов (АВФИЛ); В. Н. Аношкина и др.; Под ред.: В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. – 2. изд. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 505
3. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.1. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 621 с.
4. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.2. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 540 с
5. Канунникова, И. А. Русская драматургия XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. А. Канунникова. – Электрон. дан. - М.: Флинта, 2010. - 528 с. 7
6. Кулешов, В. И. История русской литературы XIX века: учеб. пособие для вузов/ В. И. Кулешов. - М.: Академический проект: Трикста, 2004. -800 с.
7. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкая. Т. 2. 1968-1990. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 688 с. – 45
8. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкая. Т. 1. 1953-1968. - М.: Академия, 2010. - 416 с
9. Линков В.Я. История русской литературы. Вторая половина XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Линков В.Я.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13341>.— ЭБС «IPRbooks»
10. Кременцов, Л. П. Русские поэты XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта, 2003. - 320 с.

Электронные образовательные ресурсы.

1. Ресурс: RISM ([Répertoire International des Sources Musicales](http://www.rism.info))

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](#)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](#) - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Русская литература» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательная организация оснащена аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

*Разработчик: Абдуллин И.Р.,
доцент кафедры философии и гуманитарных наук*

1. Цели и задачи дисциплины

Основной целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение уровня практического владения современным русским литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка, в письменной и устной его разновидностях.

Задачи курса:

- укрепить общую грамотность студентов;
- дать системное представление о литературно-языковой норме применительно к современному русскому литературному языку;
- закрепить и совершенствовать навыки владения нормами русского литературного языка;
- расширить и углубить представления о речевой системности и нормативности на речестилистическом уровне;
- помочь осознать принципы пользования языком, а также рамки и причины отступления от них в речевой практике;
- научиться строить высказывания (тексты) в научной и деловой сферах общения;
- сформировать коммуникативные компетенции специалиста;
- продолжить развитие навыков поиска и развития информации;

- повышать культуру разговорной речи, обучать речевым средствам установления и поддержания доброжелательных личных отношений;
- развить умение студентов оптимально использовать средства русского языка для продуктивного участия в процессе общения.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	<i>Знать:</i> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
	<i>Уметь:</i> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
	<i>Владеть:</i> – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этническом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<i>Уметь:</i> – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;
	<i>Владеть:</i> – речевым этикетом межкультурной коммуникации.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	–
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Введение в предмет «Русский язык и культура речи»

Тема 1. Специфика предмета «Русский язык и культура речи».

Русский язык в современном мире и его функции. История возникновения и развития культуры речи как науки. Понятие о культуре речи, цели и задачи предмета. Связь культуры речи с другими предметами. Компоненты предмета «Культура речи». Основные понятия предмета.

Тема 2. Основные термины и понятия культуры речи.

Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Место литературного языка в структуре общенационального языка. Понятие современного русского литературного языка. Устная и письменная разновидности литературного языка. Норма литературного языка: история формирования. Источники языковых норм. Вариативность нормы.

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи

Тема 3. Орфоэпические нормы.

Орфоэпические и акцентологические нормы. Понятие «орфоэпия» и «орфоэпическая норма». Причины нарушения орфоэпических норм. Произношение звонких и глухих согласных. Произношение групп согласных. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения слов иноязычного происхождения. Разноместность и подвижность русского ударения. Орфоэпические словари.

Тема 4. Лексические нормы.

Лексическое значение и смысл слова. Синонимия, антонимия, полисемия, омонимия и точность речи. Новые слова и трудности их употребления. Типы трансформаций лексического значения. Изменение сферы употребления слов. Сочетаемость с другими словами. Аспекты лексических норм. Нарушение лексической нормы.

Тема 5. Грамматические нормы.

Колебания в грамматическом роде имен существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение.

Раздел 3. Функциональные стили русского языка

Тема 6. Общая характеристика стилей.

Функциональные стили современного русского литературного языка. Классификация стилей. Взаимодействие функциональных стилей. Отбор языковых средств, характерных для разных стилей.

Тема 7. Научный стиль.

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сферы деятельности. Логическая схема научного текста. Текст-источник. Понятие о метатексте. Аргументация. Цитация и ссылки. Основные правила библиографического описания. Жанры научного стиля. Структура курсовых и дипломных работ. Конспект и реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. Аннотация как жанр научного стиля. Отзыв на научную статью.

Тема 8. Официально-деловой стиль.

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.

Тема 9. Публицистический стиль.

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Ораторская речь в системе функциональных стилей литературного языка. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Начало, развертывание и завершение речи. Композиция как отражение темы и содержания. Переход от текстоструктуры 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

а) Основная литература:

1. Русский язык и культура речи : учебно-методическое пособие / Т. Ф. Извекова, Л. С. Захидова, Л. А. Шабалина, Т. Д. Богачанова. — Новосибирск : НГМУ, 2019. — 112 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145032>

2. Усанова, О. Г. Культура профессионального речевого общения : учебно-методическое пособие / О. Г. Усанова. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-5116-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134048>

б) Дополнительная литература

1. Воловикова, Л. А. Русский язык и культура : учебно-методическое пособие / Л. А. Воловикова. — Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2020. — 75 с. — ISBN 978-5-94664-419-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/157860>

2. Русский язык и культура речи : учебное пособие / составители С. С. Иванова, М. А. Ермошина. — Пермь : ПГГПУ, 2019. — 72 с. — ISBN 978-5-85219-048-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/157174>

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](http://necb.ru)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](http://necb.ru) - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Профессиональная аудио- и видеоаппаратура, проектор. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

ИСТОРИЯ ТАТАРСКОЙ МУЗЫКИ

*Разработчик: Сайдашева З.Н.,
профессор кафедры татарской музыки, доктор искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является овладение студентом знаниями об основных тенденциях в развитии татарской музыкальной культуры, творчестве ведущих татарских композиторов.

Основными задачами курса являются: формирование представлений об основных этапах развития татарской профессиональной музыки, проблемах взаимодействия национального и европейского, знакомство с наиболее значительными произведениями разных жанров, освоение связей татарской традиционной музыкально-поэтической культуры и профессионального творчества.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру

	<p>других стран;</p> <ul style="list-style-type: none"> – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; - нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в шестом семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	6	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины

Часть I. Формирование профессионализма в музыкальной культуре волжских мусульман

Тема 1. Устно-профессиональное творчество

Определение термина «профессиональный». Освещение значения «профессионального музыкального искусства» в трудах отечественных исследователей. Два вида профессионализма: устный и письменный. Исполнители устного профессионального искусства. Авторы письменной традиции музыкального искусства. Определение понятия «исполнительство-творчество». Тесная связь данного вида искусства с городской культурой. Особенности зарождения устного профессионализма у тюркских народов. Особенности развития устного профессионализма у тюрков Волжской Булгарии. Отличие городского мусульманского «народного профессионализма» от коллективного сельского творчества язычников.

Тема 2. Формирование исполнительского и композиторского профессионализма

Три типа исторического развития музыкальной культуры мусульман и их особенности. Причины усиления влияния русской и европейской культуры на рубеже XIX и XX веков. Развитие татарского просветительства. Джадидизм - как общественное движение. Стремление татар к профессиональному образованию. Музыкальная жизнь русской части г. Казани. Интерес татар к русскому музыкальному искусству. Активное развитие любительской музыкальной деятельности. Зарождение концертной деятельности среди городских татар. Создание инструментальных ансамблей (*милли оркестрлар*). Появление первых артистов-инструменталистов и певцов. Развитие концертно-исполнительской практики. Появление “музыкальных ящиков”, граммофонов. Основной репертуар граммофонных записей с татарской музыкой. “Романтический” интерес татар к своему фольклору. Появление первых сборников песен и наигрышей, составленных татарскими авторами. Зарождение композиторской деятельности.

Часть II. Татарская музыка в период строительства социализма (1920 – 1945)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Провозглашение 25 июня 1920 года Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). Начало культурного строительства. Создание художественного отдела. Деятельность музыкальной секции отдела. Организация симфонических концертов с включением обработок татарских народных песен. Формирование татарских хоровых коллективов при учебных заведениях и музыкально-просветительских учреждениях под руководством С.Габяши.

Подготовка образованных кадров из пролетарско-крестьянской среды и особенно из татар. Создание «народных музыкальных школ» в районах республики. Открытие Восточной консерватории (1921). Преподавательский состав. Создание музыкального техникума на базе Восточной консерватории (1922). Организация Татарского музыкального общества (Татмузо) как центра активной просветительской деятельности. Первый Всетатарский съезд клубных работников. Роль С.Сайдашева как создателя в регионе Волго-Камья первого национального театра с новым жанром - *музыкальная драма*.

Усиление политизации музыкального искусства в 30-х годах. Тенденция к ускоренному развитию сценических жанров татарской музыки по европейскому образцу в обход естественного развития национальных форм. Создание постановлением бюро татарского обкома ВКП(б) Татарской оперной студии на базе Московской консерватории. Положительные и негативные стороны деятельности данного учебного заведения. Организация филармонии (Ансамбль песни и танца ТАССР), Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета.

Характеристика песенного быта. Функционирование радио, пропаганда татарской музыки, организация филармонии, Ансамбля песни и танца ТАССР, Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета. Формирование татарского музыкального знания. Попытки теоретического осмысления развития профессиональной музыки. Роль С.Габяши как основоположника татарского музыкального знания.

Тема 2. Султан Хасанович Габяши (1891 – 1942)

Краткая биография. Первые выступления в качестве пианиста. Первые сочинительские опыты. Театрально-музыкальное творчество. Преподавательская деятельность. Просветительская и фольклористическая деятельность. Габяши о татарской музыке и музыкантах. Уфимский период деятельности. Публикация учебных пособий на башкирском языке, сборника башкирских народных песен.

Тема 3. Салих Замалетдинович Сайдашев (1900 – 1954)

Основные вехи жизни и творчества. Учеба в Казанском музыкальном училище по классу фортепиано О. Родзевича. Деятельность как пианиста и руководителя инструментальных ансамблей. Начало композиторской деятельности в Татарском драматическом театре в качестве заведующего музыкальной частью и дирижёра. Музыкальное оформление многих спектаклей и создание первых образцов жанра «музыкальная драма».

Характеристика музыкального стиля музыки Сайдашева. Яркая национальность, высокое художественное мастерство. Жанровые и интонационные истоки. Принципы музыкально-тематического развития. Роль мелодики в тематическом развитии музыки как основы обобщенного выражения творческой мысли.

Музыкальная драма Сайдашева «Зэнгэр шэл» (по пьесе К.Тинчурина). Драматургия произведения. Органичный синтез особенностей народной татарской песенности с европейскими классическими традициями. Использование оперных вокальных форм.

Музыкальная драма «Наемщик» (по пьесе Т.Гиззата). Музыкальные характеристики главных действующих лиц. Роль оркестровых номеров, хоров. Основные образные сферы драмы. Причины огромной популярности данного произведения.

Полное лишение творческих замыслов композитора со второй половины 30-х годов в связи с ориентацией правительства республики только на развитие оперного жанра. Вынужденное ограничение творчества музыкальным оформлением спектаклей и сочинением песен.

Тема 4. Фарид Загидуллович Яруллин (1914 – 1943)

Творческий путь композитора. Раннее приобщение к музыке, благодаря отцу – пианисту З.Яруллину. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе виолончели Р. Л. Полякова и в классе специального фортепиано у М. А. Пятницкой. Активное участие композитора в создании музыкальной культуры республики. Учеба в Москве на рабфаке при Московской консерватории в классе композиции Б. Шехтера, затем продолжает занятия у Г. И. Литинского в открывшейся Татарской оперной студии. Первые композиторские опыты. Работа с 1937 г. по июль 1941 г. над балетом «Шурале». Уход на фронт. Гибель композитора 17 октября 1943 г.

Новаторский стиль мелодики и гармонического языка его песен. Жанровые истоки. Сюжет балета «Шурале». Принцип музыкальной драматургии. Контрастное противопоставление двух противоборствующих сил. Подлинная симфоничность музыкального развития.

Часть III. Татарская музыка в период «зрелого» социализма (1945 – 1970)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Бытование песен, пропаганда музыки, открытие телестудии, проведение конкурсов, фестивалей). Открытие Казанской гос. консерватории. Функционирование факультетов. Формирование кадров профессиональных исполнителей (певцов, музыкантов). Характеристика музыкального быта. Продолжение творчества предыдущих композиторов (кроме погибшего Ф.Яруллина). Новые имена – А.Ключарев, Р.Яхин, Э.Бакиров, И.Шамсутдинов, А.Валиуллин, Х.Валиуллин, М.Яруллин. Краткая характеристика творчества композиторов. Освоение новых жанров в татарской музыке (инструментальный концерт, симфония). Развитие научной мысли по татарской музыке.

Тема 2. Мансур Ахметович Музафаров (1902 – 1966)

Творческий и жизненный путь. Учеба на этнографическом отделении Московской консерватории (1931) по классу композиции у А. Александрова. Затем в 1934-1938 гг. в Татарской оперной студии при Московской консерватории.

Работа над операми «Галиябану» и «Зульхабира». Несовершенство первых произведений по причине сложности освоения данного жанра.

Программные симфонические поэмы, посвященные выдающимся сынам татарского народа Г. Тукаю и М. Вахитову. Создание М. Музафаровым первого в истории татарской музыки произведения в жанре скрипичного концерта. Ясность и цельность драматургии его симфонических произведений. Вокальная музыка в творчестве М. Музафарова. Разнообразие тематики его песен. Новизна интонационного строя, гармонического языка. Произведения для детей. Прочное место их в учебном репертуаре музыкальных школ.

М. Музафаров – как автор фольклорного сборника. Обработки народных песен для различных составов.

Тема 3. Джаудат Харисович Файзи (1910 – 1973)

Основные вехи творческого пути. Первые музыкальные впечатления. Учеба на юридическом факультете Казанского университета. Увлечение литературным и музыкальным творчеством. Первые песни, сочиненные Файзи. Долгая жизнь песни «Урман кызы». Первые уроки музыки у композитора В.И.Виноградова. Работа заведующим учебной частью в Татарской оперной студии при Московской консерватории (1934 – 1938). Занятия по композиции у Б. С. Шехтера и у Г. И. Литинского. Песни этого периода. Их самобытность и популярность.

Работа после возвращения в Казань музыкальным редактором радиокомитета, а затем заведующим музыкальной частью Татарского академического театра им. Г. Камала. Работа композитора в области музыкального оформления спектаклей. Музыка к комедии «Хука Нҗсретдин» Н. Исанбета (1941). Музыкальная комедия «Башмагым» (Башмачки) – как первый образец подобного жанра в татарской музыке (1942). Музыкальная драматургия. Сатирические и лирические образы. Огромная популярность произведения, привлекавшая 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 кҗнҗдрлҗре» (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 экияте» – «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 симфонией «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 Фарида Яруллина». Высочайший уровень профессионализма в этой области. Создание Симфонии фа-минор (1976), через 10 лет названной «Казанской симфонией». Органичный синтез особенностей татарской народной музыки с уже утвердившимися принципами и средствами мировой музыкальной культуры. Праздничные увертюры «Татарстан» и «Сабантуй», инструментальные концерты, вокально-хореографическая композиция «Праздник труда». Яркая бытовая жанровость этих произведений.

Широкое признание его музыки далеко за пределами республики. Исполнение его камерно-инструментальных и симфонических произведений лучшими коллективами страны.

Тема 6. Ренат Ахметович Еникеев

Учеба в детской музыкальной школе №6, затем в Казанском музыкальном училище в классе фортепиано и композиции. В 1956 году музыкант поступает в Казанскую государственную консерваторию, где занимается по двум специальностям: композиции – у А. С. Лемана и фортепиано – у Н. Б. Рецкер.

Р. Еникеев – большой мастер камерных жанров, представленных различными видами как ансамблевой (дуэты, трио, квартеты, пьесы для ансамбля скрипачей и др.), так и сольной музыки. Р.Еникеев – как пианист. Успешная работа в сфере фортепианной музыки (концерт, сонаты, сонатины, циклы пьес). Вклад Р. Еникеева в современный детский педагогический репертуар. Цикл пьес для фортепиано «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.Калимуллиным. Организация и проведение международных фестивалей «Европа-Азия». Его значение в развитии музыкальной культуры РТ. Выход татарской музыки на широкую международную орбиту звучания. Членство СК РТ в Международной ассоциации современной музыки (АСМ). Творческий подъем в области камерно-инструментальной музыки. Причины этого. Активная деятельность в этой области Р.Калимуллина. Усиление творчества в области симфонической музыки на рубеже XX и XXI веков. Новаторские произведения в этой области в творчестве Ш.Шарифуллина, Ш.Тимербулатова, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой, М.Шамсутдиновой. Новые произведения Р.Ахияровой и Л.Любовского в области музыкально-сценических жанров. Гармоничное и умелое сочетание авангардного опыта Запада с содержательным смыслом татарских музыкальных традиций. Положительные примеры подобного синтеза в некоторых произведениях Ш.Шарифуллина, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой и особенно в творчестве молодых композиторов Р.Салимова, Э.Галимовой, Э.Низамова, З.Рауповой.

Тема 2. Шамиль Камильевич Шарифуллин (1949 – 2007)

Учеба в Казанском музыкальном училище, Казанской гос. консерватории в классе композиции А.Монасыпова и А.Луппова и а ассистентуре-стажировке Московской консерватории (класс Т.Хренникова). Активная фольклористическая деятельность композитора. Хоровые концерты Ш.Шарифуллина. Присуждение Государственной премии им.Г.Тукая за эти произведения. Новаторские произведения в области симфонической му-

зыки («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 шестом 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

Основная литература

1. Агдеева Н.Г. История татарской музыки: Учебно-методическое пособие: для студентов исполнительских и теоретико-композиторского факультетов высших музыкальных учебных заведений / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2019.
2. Бражник Л.В. Татарская профессиональная музыка 1920-1960-х годов: проблемы музыкального языка: Монография [Текст] / Л. В. Бражник; Казан. гос. консерватория. – Казань, 2019.

Дополнительная литература

1. Маклыгин А.Л. Султан Габяши: с «мечтой» о семиступенности // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 4. С. 103–108.
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.Н. Творческая деятельность татарских профессиональных музыкантов на рубеже XIX-XX вв. // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 1. С. 84-89.
4. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.
5. Бражник Л.В. Композитор М.А. Музафаров и татарский фольклор. Об обработках народных мелодий // Музыка. Искусство, наука, практика. – 2019. – № 1. – С. 69-75.
6. Бражник Л.В. Музыкальный язык инструментальных произведений Ф. Ахметова: к 85-летию композитора // Музыка. Искусство, наука, практика. 2020. № 3. С. 83–92.
7. Дулат-Алеев В.Р. Историческая тема в татарской опере // Музыка. Искусство, наука, практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории. 2018. № 4 (24). С. 83-89.
8. Дулат-Алеев В.Р. Парадигма исламской культуры в татарской музыке советского периода // Культура и цивилизация. 2017. Т. 7. № 5А. С. 396-404.

9. Дулат-Алеев В.Р. Творчество Рашида Калимуллина в аспекте сохранения национальной традиции и развития межкультурной коммуникации на рубеже XX-XXI веков // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 3. С. 74-77.
10. Звуковые пространства Софии Губайдулиной: Материалы научно-практической конференции (Казань, 23 октября 2015 года). Губайдулинские чтения / Казанская консерватория, Центр современной музыки С. Губайдулиной; сост.: Л. Р. Монасыпова, Р. Г. Усеинова; науч. ред. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 128с. - (Губайдулинские чтения).
11. Луппов А.Б. Долгий путь к Музыка / А. Б. Луппов; авт. предисл. Л. А. Федотова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2016. - 86с.: фот.

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

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ

Разработчик:

преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук Богдан З.В.

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и навыков изучения, понимания и осуществления хозяйственной деятельности в сфере культуры.

Задачи дисциплины – знакомство студентов с особенностями экономических отношений, возникающих в процессе сохранения, создания и распространения культурных благ. Прежде всего, необходимо ознакомление студентов с теоретическими аспектами экономического регулирования культурной деятельности, позволяющими понять роль культуры в развитии цивилизованного общества, обязанности государства по ее поддержке, обосновать пути и методы такой поддержки. Кроме того, студенты должны получить представление об отраслевой специфике культуры, связанной с особенностями экономического функционирования различных субъектов культурной деятельности, использования организациями культуры всех видов ресурсов, системой хозяйствования.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность пси-

	холого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в седьмом семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	7	–
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины

Тема 1. Культура как отрасль креативной экономики

1.1. Очертания креативного сектора экономики. 1.2. Характеристика потребительских качеств продуктов отрасли культуры. 1.3. Экономическая форма продуктов культуры. 1.4. Классификация экономических благ культуры. Анализ ситуаций

Тема 2. Отраслевая и организационная структура культуры

2.1. Отраслевая структура культуры. 2.2. Организационная структура культуры. 2.3. Сетевая динамика культуры. Анализ ситуации

Тема 3. Отношения собственности в отрасли культуры

3.1. Собственность как экономическая категория. 3.2. Учреждения культуры в системе отношений собственности. 3.3. Формирование частной собственности в отрасли культуры. 3.4. Передел собственности в отрасли культуры. 3.5. Отношения собственности по поводу объектов культурного наследия (памятников). Анализ ситуации

Тема 4. Экономические отношения по поводу интеллектуальной собственности в отрасли культуры

4.1. Правовой аспект интеллектуальной собственности. 4.2. Рыночная классификация объектов интеллектуальной собственности. 4.3. Направления экономического использования интеллектуальной собственности. 4.4. Экономическое использование средств индивидуализации. 4.5. Экономическая оценка интеллектуальной собственности. Анализ ситуаций

Тема 5. Рынок продуктов отрасли культуры

5.1. Характеристика спроса. 5.2. Характеристика предложения. 5.3. Структура рынка продукции культуры. Анализ ситуации

Тема 6. Хозяйственный механизм организаций культуры

6.1. Хозяйственный механизм субъектов экономики. 6.2. Черты механизма коммерческого хозяйствования. 6.3. Черты механизма некоммерческого хозяйствования. 6.4. Типы хозяйствования в отрасли культуры. 6.5. Коммерческое хозяйствование в отрасли культуры. 6.6. Государственное регулирование коммерческой деятельности в культуре. 6.7. Некоммерче-

ское 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

Основная литература

1. 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>
2. Багирова, Е. В. Основы экономики : учебное пособие / Е. В. Багирова. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 50 с. — ISBN 978-5-8154-0495-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156961> .

Дополнительная литература

1. Оганов, А. А. Теория культуры : учебное пособие / А. А. Оганов, И. Г. Хангельдиева. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 560 с. — ISBN 978-5-8114-6449-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151838>

Электронные образовательные ресурсы.

1. Ресурс: RISM ([Répertoire International des Sources Musicales](http://www.rism.info))

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](#)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](#) - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических занятий необходим компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспечением для демонстрации презентаций (Power Point и др.).

Для самостоятельной работы с медиаматериалами каждому студенту требуется персональный компьютер или планшет, широкополосный доступ в сеть Интернет, браузер последней версии, устройство для воспроизведения звука (динамики, колонки, наушники и др.).

ТАТАРСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭТНОГРАФИЯ

*Разработчик: Сайдашева З.Н.,
профессор кафедры татарской музыки, доктор искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является изучение татарского музыкального фольклора в совокупности региональных традиций и воспитание интереса к фольклорному наследию татарского народа.

Задачей дисциплины является формирование представлений о типологических свойствах татарского музыкального фольклора, истории его собирания и изучения, жанровом составе традиции, практике включения народно-песенных образцов в композиторскую музыку.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур;

<p>этическом и фило-софском контекстах</p>	<ul style="list-style-type: none"> – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; - нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры
<p>ПК-12 Способен выполнять под научным руководством исследование в области музыкального искусства, этномузыкологии, нематериального культурного наследия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства (вокального, инструментального, хореографического); - публикации музыкально-этнографических материалов и исследований. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - собрать и интерпретировать необходимые данные по проблемам изучения народных песенных и инструментальных традиций и фольклора, - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; провести анализ языковых средств и способов выражения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с научной и искусствоведческой литературой;

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается во втором семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	–	2
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины

Тема 1. Татары – как этническая общность

Происхождение этнонима *татары*. Основные территориальные группы татар – азиатская (сибирские), европейская (волго-уральские) и промежуточная (астраханские). Различные субэтноты татар Волго-Камья: казанские татары, мишари, касимовские татары и субконфессиональная группа православных татар (кряшен). Различные региональные группы субэтнотосов волго-камских татар. Локальные самоназвания этнотерриториальных групп татар – астраханских и сибирских.

Тема 2. Жанровая система музыкального фольклора в контексте истории

Музыкальное искусство как памятник духовной культуры и истории народа. Социально-общественная жизнь народа как движущая сила развития музыки, пения, интонирования. Формирование и развитие жанровой системы народной музыки татар волго-камского региона за тысячелетний период.

Принятие мусульманства (922г.). Формирование феодального строя. Переход населения на оседлый образ жизни с образованием широкой сети городских и сельских поселений с разными традициями музыкальной культуры: языческой и мусульманской. *Сельская культура*. Наличие аграрных обрядов, включающих песни (жырлар), пословицы-приметы (мәкәл-сынамышлар), присловия (такмазалар), заклинания (желәү сүзләре), заговоры (им-томнар), ритуальные возгласы (сөрән сугулар), танцы и т.д. Господство коллективного начала в сельской общине, породившее многоголосное пение. Формирование своей жанровой системы и характерной звуковой семантики музыкального фольклора. Сохранение этих особенностей в редуцированных формах в музыкальном фольклоре кряшен, чувашей и финно-угорских народов Волго-Урала. *Городская культура*. Господство ислама. Внедрение арабской графики. Усвоение культурных достижений стран Востока и восточных языков. Распространение суфизма и произведений (*мөнәҗәт*) поэтов-суфиев (А.Ясави, С.Бакыргани). Формирование болгарского просвещения, поэзии, науки под влиянием восточной городской культуры. Создание поэтических произведений на тюркском языке, но по правилам арабо-персидской поэтики. Постепенная фольклоризация литературно-поэтических произведений и формирование на их основе фольклорных жанров - *мөнәҗәт* (мунаджат), *бәет* (баит), *дастан*. Напевное произнесение этих произведений. Формирование четкой знаковости, определенного стилистического кода в их интонировании, монодической традиции исполнения.

Формирование различных этносов – казанцев и мишарей – со своими особенностями в материальной и духовной культуре в период Казанского ханства. Расцвет литературы и музыкального искусства. Выдвижение крупных поэтов – Мухаммада Амина, Мухаммадьяра. Кул Шерифа и др. Распространение литературных произведений турецких, азербайджанских поэтов и писателей. Широкая популярность произведения турецкого поэта М.Челяби «Мухаммадия». Активное развитие профессионального творчества в вокальной и инструментальной сфере. Монодичность - как господствующий тип мышления мусуль-

манского населения Казанского ханства. Постепенное формирование жанра протяжной песни (*озын кльй*), способствовавшее развитию нового музыкального мышления, воплощенного в феномене мелодического развертывания, распевания отдельных слогов, зависимых от творческой фантазии певца.

Присоединение Казанского ханства к Русскому государству (1552). Ликвидация Казани как столицы ханства. Миграция казанских татар. Периферийные поселения (Атня, Саба, Алабуга) как центры сохранения духовной культуры казанских татар. Мусульманское духовенство как идеологическая основа сохранения самобытности духовной культуры, в том числе и музыкальной. Трансформация песенной лирики казанских татар. Формирование двухчастных песен в жанре *озын кльй* с разными стилевыми особенностями в запеве и припеве.

Усиление изоляции сельского населения от городских (казанских татар) в связи с начавшейся политикой христианизации с середины XVI века. Отсутствие у православных татар влияния восточных и позднее европейских культур. Земледелие – как главный источник доходов кряшен. Сохранение древних элементов в материальной и духовной культуре, в частности обрядовой жанровой системы напевов, связанных с аграрным календарем и многоголосного пения. Образование группы православных татар – *кряшен* со своими локальными группами, отличающихся определенным своеобразием. Бакалинские кряшены и нагайбаки. Различные версии их происхождения.

Возрождение города как центра национальной культуры в конце XVIII столетия. Появление двух стилей в песенной лирике казанских татар (*авыл кәйләре* и *салмак кәйләре*) как результат возрастания различий между городской и сельской культуры казанских татар.

Период промышленного капитализма. Формирование на рубеже XIX и XX вв. татарской буржуазной нации. Влияние реформаторского движения *джадидизма* и его влияние на развитие духовной культуры казанских татар. Демократизация музыкальной жизни казанцев. Освоение новых инструментов, возрастание интереса к европейским бытовым танцам, к песням других народов. Возникновение новых форм музицирования, профессионального исполнительства и творчества. Формирование нового пласта татарского музыкального искусства – *бытовой музыки* (вокальной и инструментальной). Господствующее значение песен в этой сфере, более доступных и массовых. Частая сменяемость мелодий бытовой музыки, подверженность городских татар к песенной моде.

Советский период. Кампания культурного строительства власти Советов. Обновление песен традиционных жанров текстами, отвечающими духу современности. Политизация и сельского песенного быта. Новая жизнь традиционных жанров в селах казанских татар – *такмака*, *эйлән-бәйлән уеннары* и *уен жырлары*. Делегализация музыкально-поэтических произведений письменной культуры мусульман. Ликвидация арабской графики. Нарушение института преемственности в этом виде народно-музыкального творчества татар-мусульман.

Большие изменения в песенном быту татар во второй половине XX века. Причины этого. Расцвет современной *бытовой* песни в последней четверти XX века. Постепенное исчезновение традиционных жанров.

Тема 3. Жанровая система книжного интонирования мусульман

Развитие письменной литературы в связи с принятием ислама и заменой рунической графики арабской. Стихотворная форма этих сочинений. Формирование музыкально-поэтических произведений книжного интонирования. Поэма *Кысса-и-Йусуф* Кул Гали (1233). Истоки сюжета. Причины её популярности. Содержание. Поэтический стиль, форма. Дастан *Tahir һәм Зөһрә*. Время его бытования. Создание произведения поэтической литературы на основе *дастана* неизвестными поэтами. Произведение на этот сюжет поэта Ахмета Уразаева-Курмаши (1879). Публикация его. Широкая популярность данного про-

изведения, его фольклоризация. Время и место создания книги *Мухаммадия* турецкого поэта М.Челяби.

Музыкально-поэтический жанр мусульман *мөнәҗәт*. Зарождение и развитие его. Сборник мунаджатов идеолога суфизма А.Ясави и его ученика С.Бакыргани (*Бакырган китабы*). Популярность их произведений у мусульман Волго-Камья. Сборник мунаджатов *Бһдһвам*. неизвестного автора Основное содержание отдельных четверостиший, особенности рифмовки. Классификация мунаджатов по функционально-тематическому принципу. Основная идея религиозных мунаджатов. Близость их жанрам Восточной классической поэзии. Основное содержание мирских мунаджатов. Создатели и исполнители произведений этого жанра. Проявление в них особенностей лирических жанров.

Музыкально-поэтический жанр *бәет* (*баит*). Жанрово-тематическая классификация произведений этого жанра. Трагичность их эмоционального звучания. Композиция байтов. Основные формулы зачинов. Особенности повествовательной и заключительной частей. Широкое употребление аллегорий, устойчивых эпитетов. Четкая организация стиха байтов.

Особенности стиля напевов жанровой системы книжного интонирования. Реализация *тюркского аруза* в виде четких метроритмических формул. Ладоинтонационные особенности напевов. Господство ангемитонных и пентатонных структур (в объеме квинты, сексты, септимы) со своими закономерностями интонационного развития, соотношением трихордовых и тетрахордовых попевок, опорных тонов, кадансов и т.д. Формирование определенных звуковых «отложений» в виде интонационных формул.

Тема 4. Казанские татары

Народные праздники *Сабантуй* (свадьба плуга или яровых) и *Кыен* (Сбор). Описание их. Обряды семейного функционирования: свадьба, похороны. Скрамная роль музыки в обрядах. Причины этого.

Формирование протяжной лирики *озын кәй* как распевного исполнения напевов книжной традиции (в частности напевов жанра *мөнәҗәт*). Отличительные особенности сольного интонирования протяжной лирики казанских татар от башкирских *озон кой*. Поэтический стиль жанра *озын кәй* казанских татар. Господство любовной лирики как продолжения концепции суфизма «божественной любви». Использование в текстах любовно-ласковых обращений, вопросов. Богатство поэтических образов. Параллелизм – как распространенный художественный прием. Использование речевых клише (повторяющихся эпитетов). Одночастные и двухчастные *озын кәйләр*. Различные виды композиционных форм. Особенности контрастных двухчастных песен. Определение их в татарской этномузыкологии. Различные приемы расширения композиционной строфы: использование повторов слов и фраз, асемантических вставок, частиц, огласовок. Их основные функции.

Музыкальный стиль. Особенности исполнительского феномена *моһ*. Полная зависимость механики распевов от творческой индивидуальности исполнителя. Характеристика ладовой организации. Её особенности. Интонационное единство мелодики одночастных *озын кәй*, достигаемое распевно-вариантной разработкой начального интонационного зерна.

Дальнейшая трансформация песен жанра *озын кәй*, в частности содержащих контраст рефренных композиций. Возникновение двух песенных стилей: *авыл кәйләре* и *салмак кәйләр*. Содержание их. Особенности ладового и ритмического развития мелодики. Отличительные особенности этих жанров.

Зарождение на рубеже XIX и XX вв. нового жанра песенной лирики казанских татар – *городской бытовой лирики* (кыска кәйләр). Массовый характер бытования произведений данного жанра. Обновление музыкальной семантики напевов, особенно ладово-интонационного содержания. Олиричивание традиционных ритмов *такмака* и *рукна* тюркского аруза (фаилатун). Переинтонирование инонациональных напевов в мелодике

некоторых татарских баитов. Песенный репертуар шакирдов медресе. Истоки напевов их песен. Мелодические источники татарских песен периода революции и гражданской войны.

Современная бытовая лирика. Формирование новой вида музыкального искусства - *бытовой музыки* или «третьего пласта» (Конен) после фольклорной и профессиональной. Определение *бытовой музыки* Б.Асафьевым, А.Сохором. Господствующее значение песни в данной сфере, формирующей «музыкальную атмосферу эпохи».

Новый этап развития татарской бытовой песни. Огромная роль средств массовой информации в её популяризации – аудио и видеокассет, огромного количества сборников песенных текстов и т.д. Сохранение в содержании этих песен традиционных тем. Изменения в их воплощении, связанные с активной миграцией татарской молодежи из сел в столицу. Стилистическое обновление мелодики современной татарской бытовой песни, выраженное в использовании элементов «русскоязычной» песенности, западноевропейских танцевальных ритмов, эстрадно-джазовой музыки и т.д. Исчезновение из быта жанров традиционного фольклора и превращение его в наследие (фольклоризм).

Тема 5. Татары-мишари

Сохранение некоторых календарных обрядов, *нардуган*, *жымчэчэк*, *чип—чип* и др. Семейно—бытовые обряды. Описание. Большая роль в них музыки. Протяжная лирическая песня мишарей (озын көй). Господство социально-бытовой тематики. Новеллистический характер содержания. Разногласия в жанровом определении произведений протяжной лирики мишарей среди филологов и музыковедов. Особенности поэтического стиля. Отсутствие влияния идеологии суфизма. Поэтическая форма песенных текстов. Музыкально-стилистические особенности. Разнообразие ладовых структур. Преобладание гемитонного пласта. Особенности использования ангемитонных ладовых структур. Различные виды его реализации. Своеобразие ритмического и интонационного развития мелодики.

Тема 6. Православные татары (кряшены)

Старинный праздник зимнего солнцестояния *Нардуган* (Шайтан бэйрэме). Описание. Особенности проведения его у бакалинских кряшен. Весенние обряды – *Бермәнчек буткасы* (Вербная каша), *Сьрһн*, предшествовавшие основному обряду магического характера *Сабантуй*. Описание обрядов, проводимых перед севом. Переориентация некоторых праздников в русские (Семика, Троица, Петров день). Гостевой и свадебный обряды. Сценарий этих ритуалов. Поминальные обряды. Основные жанры необрядового фольклора – сезонные, лирические, такмаки, напевы уличных гуляний и т.д.

Местные особенности проведения аграрных и семейных обрядов у нагайбаков. Появление нового обряда *Казак озату* (Проводы казака). Сохранение старинных жанров казанских татар (*такмак*, *бәет*). Сильное влияние культуры русского казачества в музыкальном языке песенной лирики: диатонизация напевов, типовые формы интонаций и многоголосия казачьего фольклора.

Поэтический стиль. Преобладание импровизаций в песенных текстах. Объективность высказывания в поэтическом содержании песен. Господство эстетических критериев, тесно связанных с коллективным мышлением кряшен. Полное отсутствие субъективизма в песенной лирике. Параллелизм – как наиболее распространенный композиционно-художественный прием. Его особенности. Богатство поэтических образов: объективно-предметных и обобщенно-философских. Использование повторяющихся эпитетов, «русизмов», топонимики (названия сел, рек). Особенности поэтической строфы. Использование повторов отдельных строк, рефренных композиций. Другие приемы усложнения композиции строфы: внутрислоговые распевы, повторы отдельных слов и фраз, вставные асе-

мантические частицы, междометия и т.д. Использование в песенной лирике бакалинских кряшен «цепного запева», словообрывов, характерных для русской протяжной лирики.

Музыкально-стилевые особенности. Особенности ритмической организации. Преобладание количественной системы ритмики ямбического характера. Два пласта ладоинтонационной организации: *типовой* и *атиповой*. Основные формы этих пластов. Особенности реализации типового пласта. Многоголосная традиция кряшен. Различные проявления её в музыкальном фольклоре казанско-татарских кряшен, бакалинцев и нагайбаков. Преобладание более архаичной гетерофонной фактуры у казанско-татарских кряшен. Два вида данной фактуры. Близость к многоголосию русских казачьих песен у нагайбаков. Специфические особенности многоголосия коллективного пения бакалинцев. Наличие одностембровых и разнотембровых ансамблей. Различные виды фактур многоголосия: тесное расположение (в амбигусе квинты, сексты) и октавное удвоение (октавный параллелизм). Различные типы реализации этих фактур.

Тема 7. Народные инструменты

Источники, дающие сведения о старинных народных инструментах: письменные памятники, устное народное творчество.

Духовые. Флейтовые. *Көпшә курай*. Разновидности его. Конструктивные особенности. Приемы игры. Сольная традиция исполнения. Репертуар и функции инструмента. *Таш сыбызгы* (каменная свистулька). *Тал сыбызгы* (ивовая свистулька). Приемы игры. Принцип звукоизвлечения. Внешние формы.

Язычковые. *Камыл сыбызгы* (свисток из соломы). Конструктивные особенности. Динамические возможности. *Сорнай* (дуда). Мльгез (рог). Материалы для изготовления. Конструктивные особенности. Особенности тембра и строя. Основные функции этих инструментов. *Кубыз* (губная арфа). Разновидности инструмента. Приемы игры. Различные функции инструмента. *Гармун* (гармонь). Время распространения в России. Разновидности русских гармоник. Время распространения у татар-мусульман. Разновидности татарских гармоник. Репертуар.

Струнные. Щипковые. *Гәслә* (гусли). Конструктивные особенности. Приемы игры. Основной репертуар. Бытование преимущественно у православных татар (кряшен). Функции инструмента. *Домбра*. Упоминание этого инструмента в письменных памятниках. Конструктивные особенности. Приемы игры. Причины исчезновения из быта татар Волго-Камья. Русская балалайка в современном быту православных татар (нагайбаков, бакалинцев) под названием *думбыра*.

Смычковые. *Кыл кубыз* (струнный кубыз) – смычковый инструмент. Широкое бытование его у других тюркоязычных народов: узбеков (*кобуз*), казахов (*кобыз*), киргизов (*кыяк*) и др. Упоминание о нем в произведениях фольклора и письменных памятниках. Конструктивные особенности. Приемы игры. Постепенное вытеснение кубыза из быта татар Волго-Камья русской скрипкой (*скрипкә*). Сохранение приемов игры на кубызе в исполнительской практике народных скрипачей. Использование этого инструмента в качестве сольного и аккомпанирующего. Бытование скрипки у нагайбаков с сохранением аутентичного названия *кубыз*.

Тема 8. История собирания и публикации музыкального фольклора

Четыре периода в развитии собирательской и нотографической деятельности. **Первый период** истории нотографии (XIX). Этнографический интерес русских исследователей к духовной культуре «инородцев». Публикации отдельных песен казанских татар И.Добровольского и А.Ф.Риттиха. Создание Общества археологии, истории и этнографии (ОАИЭ) при Казанском университете. Цели и задачи его. Труды В.А.Мошкова и С.Г.Рыбакова и их значение в истории татарской нотографии. Деятельность певца, испол-

нителя народных песен Г.Еникеева (1864-1931) по собиранию татарского и башкирского песенного фольклора.

Второй период истории собирания и нотографии (1900 – 1940 гг.). Использование звукозаписывающей аппаратуры (фонографа). Деятельность Кабинета экспериментальной фонетики при Казанском университете и его организатора профессора В.А.Богородицкого. Сборник «Восемь татарско-башкирских песен» М.И.Берг. Нотные сборники фонографических записей татарских песен немецких ученых Г.Шюнемана и Р.Лаха.

Социально-экономические изменения на рубеже XIX и XX вв., связанные с формированием татарской буржуазной нации. Рост национального самосознания. Интерес к музыкальному фольклору своего народа со стороны татар. Сборник татарских и башкирских наигрышей для курая профессора М.Султанова. Деятельность первого композитора, фольклориста С.Габаша. Его первая экспедиция по собиранию татарского музыкального фольклора. Экспедиция скрипача Х Губайдуллина и поэта А.Ерикеева к касимовским татарам. Экспедиция фольклориста Х.Ярми и поэта к сибирским татарам. Деятельность Кабинета музыкального фольклора при Наркоме ТАССР под руководством А.Эйхенвальда и А.Ключарева.

Третий период (1940 – 1990 гг.). Подъем собирательской и исследовательской деятельности в области народной музыки. Активная публикация фольклорных произведений в сборниках, книгах, статьях. Первые крупные издания сборников татарского музыкального фольклора композиторов А.Ключарева, М.Музафарова, Дж.Файзи. Принципы систематизации материала. Не научная, а общемузыкальная ценность их слуховых нотировок песен. Сборники музыкального фольклора этномузыкологов М.Н.Нигмедзянова и Р.А.Исхаковой-Вамбы. Их достоинства и недостатки.

Четвертый период. Возрастание интереса к собиранию и публикации татарского музыкального фольклора на рубеже XX и XXI вв. Интерес к противоположным сферам музыкального фольклора: к наиболее древним пластам (сборники композиторов Ш.Шарифуллина, К.Хуснуллина) и современной песенной лирике (сборник этномузыколога З.Сайдашевой). Активная собирательская деятельность в рамках фольклорно-этнографической практики студентов Казанской государственной консерватории под руководством профессора З.Н.Сайдашевой.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Татарская музыкальная этнография» установлен в соответствии с учебным планом. Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками, доклады; письменная – тесты. Итоговый контроль: зачет в конце второго семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Макаров Г.М. Музыка старотатарской письменной поэзии как составная часть средневековой элитарной культуры Волго-Камского региона // Музыка. Искусство, наука, практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова. 2016. № 1 (13). С. 29-40.
2. Макаров Г.М. Музыкальные инструменты нагайбаков // Традиционная культура нагайбаков Южного Урала. Альбом. Казань, 2016. С. 78-86.
3. Макаров Г.М Музыкально-инструментальная культура татар позднего Средневековья // Музыка. Искусство, наука, практика. 2017. № 2 (18). С. 67-81.
4. Сарварова Л.И. Ладомелодическое строение лирических многослоговых напевов татармишарей: Учебное пособие по курсу «Теория музыкального фольклора»: Для студентов

теоретико-композиторского факультета (профиль подготовки «Этномузыкология»). – Казань, 2016.

Дополнительная литература

1. Народные песни лямбирских татар-мишарей / Сост. и нот. транскр. Л.Х. Зиганшиной, Л. И. Сарваровой; Казан. гос. консерватория. Казань, 2019. (Сер. Памятники татарского народного музыкально-поэтического творчества; Вып. 5).
2. Обрядовые песни чистопольских крышен: Хрестоматия / Сост. Л. Р. Гилязова, Е. М. Смирнова; Казан. Гос. консерватория. – Казань, 2019. – 128 с.: нот. (Серия «Музыкальный фольклор Поволжья и Приуралья: Из экспедиционных записей Казанской консерватории»; Вып. 1)
3. Песни татар-мишарей / Сост. и нот. транскр. Е. М. Смирновой, Л. И. Сарваровой; Казан. гос. консерватория. Казань, 2016. (Сер. Памятники татарского народного музыкально-поэтического творчества; Вып. 4).

Электронные образовательные ресурсы.

1. Ресурс: RISM ([Répertoire International des Sources Musicales](http://www.rism.info))

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/) - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ТАТАРСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Разработчик: Макаров Г.М., доцент кафедры этномузыкологии, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины

Основной целью дисциплины является формирование представлений о татарской традиционной музыкально-инструментальной культуре. Задачами дисциплины являются: ознакомление с материалами по истории и теории старотатарского инструментального искусства; знакомство с инструментальной культурой как явлением общеисторического процесса, где исследуются функции инструментального искусства в социально-коммуникативной сфере общества в связи с мифологией, религиозными представлениями, а также динамикой трансформации культуры в ходе исторического развития; изучение конструктивно-технологических особенностей развития музыкальных инструментов (МИ) в татарской культуре; изучение проблем и задач, стоящих перед современным этноинструментоведением.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры
<p>ПК-2</p> <p>Способен овладеть традиционными формами фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого) на основе этнографически достоверных источников</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - музыкально-стилевые особенности различных народно-певческих и инструментальных традиций; - принципы исполнения образцов музыкального фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнять образцы музыкального фольклора, достоверно передавая содержательные, диалектно-стилевые и жанровые особенности; - применять исполнительские приемы, связанные с различными жанрами и стилями музыкального фольклора <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - способами фольклорного исполнительства с сохранением региональных и локальных особенностей народных песенных, инструментальных, хореографических традиций; - певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой дикцией и артикуляцией; - традиционными приемами вокального интонирования и техникой игры на музыкальном инструменте.
<p>ПК-4</p> <p>Способен участвовать в постановке концертных программ на основе документальных фольклорно-этнографических материалов с воспроизведением элементов традиционной народной обрядности, использованием народной хореографии, традиционных музыкальных инструментов, атрибутики, костюма</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методы и формы постановки концертных программ на основе документальных фольклорно-этнографических материалов; - разнообразный в жанровом и стилевом отношении репертуар; - закономерности региональных и локальных певческих, хореографических, инструментальных традиций, - основы традиционной народной обрядности; региональные особенности народного костюма. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять постановку концертных программ с различными составами фольклорного ансамбля; - представить в концертной форме народные певческие, инструментальные, хореографические традиции в их достоверном виде, - выстроить сценическую форму концертной программы, добиться естественности в сценическом поведении участников творческого коллектива. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами отбора репертуара, подготовки концертных программ и проведения выступлений фольклорного ансамбля; - методами использования в концертной программе форм народной

	хореографии, традиционных музыкальных инструментов, элементов обрядности; этнографической атрибутики, костюма с учетом их региональной специфики.
--	---

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается во втором семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	2	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины

Тема 1. Ознакомлению с материалами по истории и теории старотатарского инструментального искусства

Обзор содержания курса. Музыкальные инструменты. Инструментальная музыка. Историчность развития инструментальной культуры. Особенности традиционных и научных знаний, представлений в области истории и теории татарского инструментального искусства: в научном осмыслении и народном общественном сознании. Устная и письменная память этнокультурных сообществ. Доисламские и исламские формы познания, европейские научные традиции Нового времени в изучении татарской инструментальной культуры (ИК). Принципы органофонической и историко-стилевой классификации явлений татарской ИК в этноинструментоведческой литературе. Стилевые направления и исторические этапы развития татарской ИК.

Тема 2. Анализ произведений народно-инструментальной музыки и связей татарской культуры с инструментальным искусством

Магические и заклинательные инструментальные традиции в обрядовом искусстве татарских *имче, багучы, кюрязя, белемче* (знахарей, шаманов). Использование муз. инструментов для снятия порчи, лечения людей и животных, для воздействия на стихийные силы природы. Наигрыши: «*Шайтан куу макаме*», («*Макам изгнания злого духа*»), «*Ат чабыштыру макаме*» («*Макам конных скачек*»). Звукоподражательные наигрыши: «*Аккошлар сайравы*» («*Лебединое пение*»), «*Аккошлар йөгертү*» («*Лебединый бег*»), «*Торна көе*» («*Журавлиный наигрыш*»). Инструментальные пьесы, посвященные историческим событиям: «*Казан алынган көй*» («*Наигрыш взятия Казани*»), «*Сөембикә ханым көе*» («*Наигрыш госпожи Сююмбике*»).

Старотатарские традиции сказительства. Сказители (чичян, джырау, бакшы) и их место в татарском музыкально-поэтическом искусстве. Музыкальная характеристика примеров искусства речитации, сохранившихся в татарском фольклоре. Сведения о творчестве сказителей Асана Кайгы, Джиряна Чичяна, Сабирджана Акына, Байчыгави Акына, Акмуллы.

Исламское классическое музыкально-поэтическое искусство X – XVI вв. и особенности его развития в татаро-булгарской культуре. Музыкальная жизнь ханского двора Казани XV –середины XVI вв. Придворные ансамбли. Особенности музыкально-поэтических жанров. Творчество ученого-музыканта и педагога *Дервиша Шади Хабаши*. Военно-церемониальные традиции в татарском средневековом государстве. Инструмент-

тальный состав. Общий историко-типологический анализ военных оркестров Ближнего и Среднего Востока. Арузная метрика и ритмика письменной поэзии и ее роль в организации музыкального ритма в старотатарских классических музыкальных композициях. Музыкально-поэтические жанры татарского классического искусства. В поэзии: *баит, рубай, газель, касыда, мунаджат*; в вокальном искусстве: *наки, савт, тасниф*.

Изменения в инструментальной и музыкально-поэтической структуре искусства Казанского ханства со второй половины XVI века. Прекращение традиций городского элитарного искусства. Музыкально-поэтические, инструментальные традиции в суфийском, дервишском искусстве орденов Накшбандия, Ясавия в Поволжье. Татарское общество на рубеже перехода от позднего средневековья к Новому времени (конец XIX в.). Зарождение движения «ислах» и «джадидизм». Секуляризация татарского общества. Отход от конфессионального на национально-этнический уровень самосознания. Забвение староклассических музыкально-поэтических и инструментальных традиций татарского искусства.

Тема 3. Изучение конструктивно-технологических особенностей развития музыкальных инструментов (МИ) в татарской культуре

Бубны (дөңгер, дөмбер) в древних этнических традициях доисламской культуры. Старотрадиционные духовые инструменты. Флейтовые – *көпшә курай, нугай курай, жез курай (казан курае), сыбызгы, таи сыбызгы*. Язычковые – *сорнай, камыл* (типы шалмея), *шыбыр, кубыз, бызгы* (виды волынки-пузыря). Амбюшурные – *быргы, кәрнәй, мөгез*. Функции, технология изготовления, музыкально-исполнительские особенности, репертуар и историко-типологический анализ. Самозвучающие инструменты – *кыңгырау* (колокольчики), *кутаз* (ботало), *чаң, чәмбәр* (колокола), *чаңчалгы* (военный гонг), *чөлдермә, шөлдер* (колокольчики), *гасатаяк, дандалай* (погремушки) и др; шумовые инструменты – *шакылдавык, сырлы бәләк* (трещотки), *тукмак* (колотушки). Органофоническая и историко-типологическая характеристика.

Инструменты сказителей: *чанг* (чән) – вид древней дугообразной арфы в тюрко-иранском искусстве; *кункау, ятаган*.

Двухструнный хордофон *думбыра* (домбра) в татарской культуре. Особенности музыкального содержания и исполнительского искусства.

Древний смычковый инструмент *кылкубыз*. Историческое развитие и его место в татарской культуре. Особенности репертуара. Музыкально-выразительные возможности.

Ударный инструмент *даф* (бубен). Исполнительские особенности видов арузных метров, ритмов в старотатарской классической музыке.

Музыкальные инструменты в практике дервишского искусства. Общие сведения об инструментах: *танбур, гыйжжык, нәй, канун, чимбал*. Жизнь и творчество деятелей татарской культуры XVIII – XIX веков: танбурист Джагфар ас-Сафари, Габдрахим Утыз-Имяни, Габделджаббар Кандалий, Таджуддин Ялчигул, Шигабутдин Марджани, Каюм Насыри.

Тема 4. Изучение проблем и задач, стоящих перед современным этноинструментоведением

Новое время. Формирование структур культуры на этапе развития татарского этнического сообщества как буржуазной нации. Появление и адаптация новых европейских инструментов и жанров музыкального искусства. Скрипка, раздвижная фисгармония (эргән), гармоника, фортепиано, мандолина. Музыкально-механические шкатулки «Mira», «Simfonium», «Stella», «Ariston». Творчество музыкальных мастеров Гарифа Минкина, Гилязутдина Сайфуллина.

Создание условий для практической реализации механизма преемственности живых, функционирующих в народе инструментальных традиций. Реконструкция исторически существовавших ранее инструментов, восстановление репертуара и исполнительских

приемов. Создание условий для восстановления ранее нарушенных структур всего исторического комплекса традиционного инструментального искусства, что необходимо для выравнивания экологического равновесия татарской традиционной культуры.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Татарская традиционная музыкально-инструментальная культура» установлен в соответствии с учебным планом. Форма текущего контроля: устная – собеседование, и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками, доклады; письменная – тесты. Итоговый контроль: зачет в конце второго семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины **Основная литература**

1. Макаров Г.М. Музыкальные инструменты нагайбаков // Традиционная культура нагайбаков Южного Урала. Альбом. Казань, 2016. С. 78-86.
2. Макаров Г.М Музыкально-инструментальная культура татар позднего Средневековья // Музыка. Искусство, наука, практика. 2017. № 2 (18). С. 67-81.
3. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. А.Т. Гумерова. Казань, 2018.
4. Яковлев В.И. Этноинструментоведение: Методология изучения традиционных народных музыкальных инструментов (на материале Волго-Уралья): Учебно-методическое пособие: Для студентов высших музыкальных учебных заведений (направление подготовки 53.03.06 «Музыказнание и музыкально-прикладное искусство»). Профиль подготовки «Этномузыкалогия» / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015.

Дополнительная литература

1. Сохранение национальных традиций в народно-инструментальном искусстве: проблемы и перспективы. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 21–22 марта 2020 года) : материалы конференции / составители А. С. Базиков, В. К. Петров. — Москва : РАМ им. Гнесиных, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-98604-754-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/163712>

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](http://necb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](http://necb.ru/) - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК

Разработчик: Вьюгина С.В., доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Татарский язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценён-

ному восприятию действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных потребностей.

Задачи дисциплины:

- ознакомить с системой татарского языка;
- сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения;
- овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями;
- сформировать представление о национально-культурных особенностях татарского лингвосоциума;
- сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(-ых) языке (-ах)</p>	<p><i>Знать:</i> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей;</p> <p><i>Уметь:</i> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;</p> <p><i>Владеть:</i> – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения;</p>
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые</p>

	направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	–
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		108		

4. Содержание дисциплины

1. Бытовая сфера общения. Я и моя семья.

1.1. Темы общения:

1.1.1. Я и моя семья. Семейные традиции стран, изучаемого языка.

1.1.2. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия.

1.1.3. Сфера услуг (магазины, рестораны, финансы, гостиницы, транспорт и т.д.)

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- несложные общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной тематике;

- письма личного характера

Повышенный уровень

- нелинейные тексты (социальный Интернет, чаты и т.д.);

- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера (буклеты, проспекты, реклама, рецепты и т.д.);
- публицистические тексты по обозначенной проблематике

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (своей семьи, семейных традиций, дома)
- монолог-сообщение (о личных планах на будущее)
- диалог-расспрос (о предпочтениях в еде, одежде, досуге, хобби)

Повышенный уровень

- монолог-размышление (о роли семьи в жизни человека)
- диалог-расспрос (о семейных традициях, кулинарных и иных предпочтениях)
- диалог-обмен мнениями / диалог-убеждение (в рамках ролевых игр по обозначенной тематике)

Письмо

Основной уровень

- электронные письма личного характера

Повышенный уровень

- эссе разных типов (по обозначенной теме)

2. Учебно-познавательная сфера общения. Я и моё образование.

1.1. Темы общения:

- 1.1.1. Образование в области культуры и искусства в России и за рубежом.
- 1.1.2. Моя образовательная организация.
- 1.1.3. Студенческая жизнь в Республике Татарстан
- 1.1.4. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, культурные.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- рассказы (письма) зарубежных студентов (преподавателей) о своих вузах;
- блоги/веб-сайты, информационные буклеты о вузах;
- описание образовательных курсов и программ;
- интервью с известными музыкальными деятелями и участниками студенческих обменных программ.

Повышенный уровень

- поиск информации о консерваториях, университетах и др. учебных заведениях с целью продолжения образования с использованием справочной литературы, в том числе, сети Интернет;
- материалы студенческой прессы;
- информация о конкурсах, стипендиях и грантах.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание своей образовательной организации и образовательной программы;
- монолог-сообщение о своей студенческой жизни.

Повышенный уровень

- диалог-расспрос о зарубежном вузе, возможности продолжения образования за рубежом и участия в обменных программах;
- диалог-обмен мнениями о специфике систем высшего образования в области культуры и искусства в разных странах;
- диалог-побуждение к действию по выбору образовательной программы в зарубежном вузе или участию в студенческой обменной программе.

Письмо

Основной уровень

- запись тезисов выступления о своей образовательной организации;
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по изучаемой проблематике;
- заполнение форм и бланков для участия в студенческих программах;
- поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи электронной почты.

Повышенный уровень

- оформление письменной части проектного задания;
- создание персональных блогов и сайтов.

3. Социально-культурная сфера общения. Я и мир. Я и моя страна.

1.1. Темы общения:

- 1.1. Язык как средство межкультурного общения.
  - 1.2. Общее и различное в странах и национальных культурах.
  - 1.3. Туризм в Татарстане
  - 1.4. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, литература)
  - 1.5. Здоровье, здоровый образ жизни.
- 2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- общественно-политические, публицистические (медийные) тексты справочно-информационного и рекламного характера по обозначенным темам;

Повышенный уровень

- научно-популярные и научные тексты по обозначенным темам.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (достопримечательностей, туристических маршрутов и т.д.);
- монолог-сообщение (о выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.);
- диалог-расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном);
- диалог-обмен мнениями (по обозначенным темам).

Повышенный уровень

- монолог-описание (произведений искусства; спортивных мероприятий; природных ландшафтов и т.д.)
- монолог-сообщение (о международных организациях в различных сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни)
- монолог-размышление (о перспективах развития музыкальной науки / отрасли / языков / культур и т.д.)
- диалог-расспрос (об особенностях жизни и деятельности представителей различных культур/организаций/групп; о предоставляемых услугах и товарах и т.д.)

- диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий, диспутов и др. форм полилогического общения)

Письмо

Основной уровень

- заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.);
- письменные проектные задания;

Повышенный уровень

- написание эссе;
- подготовка докладов.

4. Профессиональная сфера общения. Я и моя будущая профессия.

1.1. Темы общения:

1.1. Направление профессиональной деятельности.

1.2. История, современное состояние и перспективы развития выбранной специальности.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности:

Аудирование и чтение

Основной уровень

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, перспективах развития музыкального искусства, образования и науки;
- тексты интервью со специалистами, учеными в области музыкального искусства, образования и науки;
- научно-популярные и прагматические тексты (справочники, объявления о вакансиях)
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам в области музыкального искусства, образования и науки (биографии и т.п.)

Повышенный уровень

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники);
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам в области музыкальной культуры и искусства.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных требований)
- монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области музыкального искусства, образования и науки);
- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / возможностей личного развития;
- диалог-интервью/собеседование при приеме на работу.

Повышенный уровень

- монолог-сообщение (доклад, выступление и т.п.);
- диалог-беседа по обозначенной теме;
- обсуждение проблемных деловых ситуаций (casestudy).

Письмо

Основной уровень

- написание резюме, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада;

Повышенный уровень

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.;
- выполнение письменного проектного задания.

Грамматика

Татарский язык

Свойства агглютативности татарского языка. Звуковой состав языка. Классификация звуков: звуки переднеязычной и заднеязычной артикуляции. Произношение звуков отсутствующих в русском алфавите. Небная и губная гармония при произношении татарских слов. Закон сингармонизма в татарском языке. Ударение. Интонационное оформление предложения

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Синтаксический и аналитический тип сложноподчиненных предложений. Союзы и союзные слова. Бессоюзные придаточные предложения.

Единственное и множественное число существительных. Склонение имен существительных по падежам. Правила присоединения падежных окончаний. Характер аффиксов в татарском языке, связанный с законом сингармонизма. Категория принадлежности имен существительных. Изафеты 1, 2 и 3 типа.

Основная, именная, временная формы глаголов. Образование отрицательных глаголов. Вспомогательные глаголы. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Условное наклонение. Сослагательное наклонение.

Прилагательные: словообразовательные модели, присутствие и отсутствие признака, категорий степени сравнения. Прилагательные характеризующие личность. Словосочетание определение + определяемое слово. Примыкающее соседство слов в сочетаниях, содержащих определения.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных опросов и проектов. Промежуточный контроль проводится в виде зачета во втором семестре. Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой изучаемых разделов курса.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Галтфуллина, Л. Г. Татарский язык. Начальный курс / Л. Г. Галтфуллина. — Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 288 с. — ISBN 978-5-9925-1347-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/118704> .
2. Вьюгина, С. В. Деловой татарский язык : учебное пособие / С. В. Вьюгина. — Казань : КНИТУ, 2017. — 204 с. — ISBN 978-5-7882-2259-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138527> .

Дополнительная литература

1. Практикум по татарскому языку : учебно-методическое пособие / составитель И. С. Насипов. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 90 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/96833> .

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

*Закирова Л.Ф., старший преподаватель
кафедры иностранных языков
и межкультурной коммуникации*

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Иностранный язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных потребностей.

Задачи дисциплины:

- ознакомить с системой изучаемого языка;
- сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения;
- овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями;
- сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого лингвосоциума;
- сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения;

	<ul style="list-style-type: none"> – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе

	явлений массовой культуры.
--	----------------------------

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	–
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		108		

4. Содержание дисциплины

Разделы	Содержание курса
Развитие фонетических навыков	<ul style="list-style-type: none"> - особенности артикуляции немецкого языка по сравнению с артикуляцией русского языка. - система гласных и согласных языка. - ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи); деление речевого потока на смысловые группы - нейтральная интонация повествования и вопроса. - умение читать знакомые и незнакомые тексты вслух, бегло, с правильной интонацией и распределением пауз; - установка и корректировка тех звуков, неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла: - интонация и ее роль при выражении собственного отношения к высказыванию. <p>Произношение немецких гласных. Твердый приступ, долгота – краткость. Особенности произношения удвоенных согласных. Произношение немецких согласных: оглушение, аффрикаты. Особенности произношения удвоенных согласных.</p>
Развитие лексических навыков	<p>Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика общего языка в рамках изученных тем. Наиболее распространенные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Основные речевые модели для передачи основного содержания текста. Знакомство с основными типами словарей двуязычными и одноязычными толковыми, фразеологическими, терминологическими и т. д. Полисемия. Синонимия. Антонимия.</p> <p>Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и приставки различных частей речи. Субстантивация как один из самых распространенных способов образования новых смыслов, неологизмы, заимствования.</p>
Развитие грамматических навыков	<p>Грамматика для активного усвоения. Артикль. Склонение существительных (общая схема). Множественное число. Название стран. Склонение имен собственных, географических названий и интернациональ-</p>

	<p>ных слов. Отрицание. Личные местоимения, притяжательные, указательные. Предлоги для обозначения местоположения предмета в пространстве, для обозначения времени. Степени сравнения прилагательных (общие сведения). Презенс. Модальные глаголы. Глаголы с отделяемыми приставками. Перфект. Имперфект глаголов haben и sein. Грамматические структуры: место сказуемого и отрицания в немецком предложении, вопросительные и повелительные предложения. Конъюнктив как средство вежливого общения с собеседником, распространенные формулы- клише. Управление глаголов (наиболее употребительные глаголы). Местоименные наречия. Порядок слов в придаточных предложениях (общие сведения). Местоимения man и es и их функции.</p>
Развитие навыков аудирования	<p>Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование. Коммуникативное аудирование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понимание общего содержания прослушанной информации - детальное понимание прослушанного, - восстановление полного текста в письменном виде при многократном прослушивании - вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием - умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего.
Развитие навыков говорения	<p>Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью. Навыки условно-неподготовленной и неподготовленной речи, дискуссия, беседа «расспрос - объяснение» по пройденной тематике; проблемные беседы (отбор и оценивание характеристик в соответствии с собственной точкой зрения, выражение согласия/несогласия, аргументация) с правильным использованием формул речевого этикета и отбором соответствующих языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания.</p>
Развитие навыков коммуникативного чтения	<p>Изучающее, ознакомительное, просмотровое, аналитическое чтение текстов из музыкальной, культурной, общественно-политической, социальной и учебно-профессиональной сфер.</p> <p>Типы текста: микротекст, макротекст, диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Соотношение простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией.</p>
Развитие навыков коммуникативного письма:	<p>Формы письменного сообщения: официальное и неофициальное письмо, сообщение описательного и повествовательного характера, сообщение-рассуждение; план, конспект, резюме текста, изложение его содержания с критической оценкой, реферирование и аннотирование.</p> <p>Стратегия порождения письменных сообщений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планирование - компенсация - мониторинг.

Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Фонетика. Правила чтения. Знакомство

Тема 1. Контакты. Биография.

Подготовка диалогов на основе изученных образцов.

Определение правильных форм глагола sein

Пересказ текстов „Leute, Leute...“

Написание автобиографии в форме настоящего времени

Тема 2. Характеристики и описание предметов.

Подготовка диалогов на основе изученных образцов „Описание своего дома или квартиры“

Чтение текста с пробелами для проверки использования определенного, неопределенного артикля и местоимений.

Тест на понимание числительных.

Раздел 2. Учёба и свободное время

Тема 1. Распорядок дня. Свободное время.

Написание меню на основе изученного образца

Подготовка презентации в рамках тематики раздела (примерные темы для презентаций “Was ich gerne in meiner Freizeit mache”, “Mein Hobby”, “Freizeitaktivitäten in Deutschland“)

Тема 2. Немцы и их свободное время. Работа.

Подготовка письменного сообщения на основе изученного образца „Was machen die Leute auf dem Foto“.

Рассказ на тему „Was darf man, was darf man nicht “ с использованием модальных глаголов

Написание открытки

Диалогическая работа на тему „Mein Tagesablauf“

Написание итогового лексико-грамматического теста.

Раздел 3. Города Германии, место жительства

Тема 1. Квартира, виды жилья

Написание сочинения на основе изученного образца.

Составление доклада в рамках общей тематики «Wohnen in Deutschland und Russland»

Реферирование Интернет-статьи по своему выбору в рамках тематики раздела.

Тема 2. Берлин и другие крупные города Германии

Подготовка презентации в рамках общей тематики «Berlin - die Hauptstadt Deutschlands»

Написание сочинения на основе изученного образца.

Подготовка диалогов на основе изученных образцов на тему «Orientierung in der Stadt»

Грамматические упражнения с предлогами с дательным и винительным падежами. Написание итогового лексико-грамматического теста.

Раздел 4. Немецкоязычные страны, известные личности

Тема 1. Известные музыканты Германии, Австрии и Швейцарии

Написание сочинения на основе изученного образца. (Автобиография)

Реферирование интернет-статьи по своему выбору по теме «Немецкоязычные страны»

Тема 2. Описание внешнего вида, характера человека.

Работа с лексикой по теме. Склонение прилагательных. Сравнительные степени прилагательных. Упражнения.

Раздел 5. Музыкальное образование и профессия музыканта

Тема 1. Среднее и высшее музыкальное образование в России и в Германии.

Работа с лексикой. Любимые предметы в школе и в вузе. Роль иностранных языков в профессиональной деятельности.

Придаточные предложения причины, условия. Прошедшее время Präteritum, модальные

глаголы в прошедшем времени.

Тема 2. Профессия «музыкант».

Подготовка презентации в рамках общей тематики „Musiker – Berufsporträt“

Написание сочинения на основе изученного образца.

Wortschatz: Motivation, Beruf, Schule, Studium, Unterrichtsfächer, Prüfungen, Fremdsprache, Sprachbeherrschung, Arbeitsbedingungen, Berufsausbildung, Charakterisierung von Stelle und Arbeit, Datum, Menge.

Grammatik: Kausal-, Konzessiv- und Konditionalsätze; Präteritum der Modalverben; Datumsangaben (Fragen *wann, seit wann, wie lange*); Satzverbindungen mit Subjunktionen, Konjunktortn und Angabewörtern

Раздел 6. Хобби, увлечения

Тема 1. Современные СМИ, телевидение, радио, музыка

Рассказ на тему „Mein Hobby“ с использованием модальных глаголов

Написание открытки

Диалогическая работа на тему „Was machst du in deiner Freizeit?“

Грамматические упражнения: возвратные глаголы, глаголы с предложным управлением, форма Konjunktiv с *würde*.

Тема 2. Чтение художественной литературы.

Моя любимая книга. Мой любимый писатель.

Повторение лексики и грамматики пройденных разделов.

Wortschatz: Gefühl, persönliche Beziehungen, allgemeine Wertung, ästhetische Qualität, Radio/ Fernsehen, Musik

Grammatik: reflexive Verben, Reflexivpronomen; Fragewort *wo(r)* / Pronomen *da(r)* + Präposition; Konjunktiv II mit *würde*, Konjunktiv II von Modalverben und von *sein* und *haben*

Раздел 7. Мы и музыка

Тема 1. Музыкальные жанры. Средства выразительности в музыке.

Тема 2. Известные истории из музыкальной жизни. Музыкальные биографии, творчество известных музыкантов.

Wortschatz: Aktuelles Geschehen, geschichtliche Ereignisse, Gefühle.

Grammatik: Präpositionen und Kasus, Nomen und Adjektive mit Präposition, Verben mit Präpositionalergänzung, zusammengesetzte und abgeleitete Nomen, Ordinalzahlen

Раздел 8. Музыкальные инструменты

Тема 1. Музыкальные инструменты и певческие голоса.

Группы музыкальных инструментов. История оркестра. Виды оркестров.

Описание инструментов и голосов, сравнение. Чтение специальной литературы.

Просмотр видеоматериала «Das Orchester stellt sich vor», повторение сравнительных форм прилагательных в немецком языке.

Тема 2. Музыка в театре

Музыка и танец. Балетная и оперная музыка. Венская опера.

Чтение и пересказ текстов по теме. Проектная работа и презентация на немецком языке «Tanz und Musik»

Раздел 9. Классическая и народная музыка

Тема 1. Фольклор

Народные инструменты, народные песни. Немецкая народная музыка. Работа с текстами немецких песен. Знакомство и семантизация новой лексики.

Тема 2. Классика и барокко. Немецкие композиторы: от Баха до Вагнера. Знакомство с биографией немецких композиторов. Повторение придаточных предложений времени, прошедшее время Plusquamperfekt, Perfekt, Präteritum.

Wortschatz: Lebensverhältnisse, Persönliche Lebensumstände, zwischenmenschliche Beziehungen, Familie

Grammatik: Reflexive Verben, Unbetote Akkusativ- und Dativergänzungen, Kezipronomen

Раздел 10. Современная музыкальная культура

Тема 1. Концерты и фестивали.

Музыка разных стран. Мюзиклы. Известные мировые концертные площадки и фестивали.

Тема 2. Направления в музыке.

История рока, джаза. Музыкальные стили. Современная музыка.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля . Зачетные письменные работы, представляющие собой: лексико-грамматические работы по пройденным урокам учебника; проверка тестов, контрольных работ, эссе. Устные зачетные работы, включающие в себя: индивидуальную проверку словарного запаса; грамматический тест; монологическое и диалогическое высказывания по пройденным речевым тематическим комплексам. Защита проектных работ. Формы итогового контроля – зачет в конце второго семестра. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины **Основная литература:**

1. Рупышева, Л. Э. Немецкий язык : учебно-методическое пособие / Л. Э. Рупышева. — Улан-Удэ : ВСГИК, 2020. — 52 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158642>
2. Алексеева, Н. П. Немецкий язык : учебное пособие / Н. П. Алексеева. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 184 с. — ISBN 978-5-9765-1496-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/125310>.
3. Олейник, О. В. Деловой немецкий язык. Geschäftsdeutsch / Business-Deutsch : учебно-методическое пособие / О. В. Олейник. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 109 с. — ISBN 978-5-9765-3831-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/110565>.

Дополнительная литература:

1. Олейник, О. В. Практический курс немецкого языка : учебно-методическое пособие / О. В. Олейник. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 134 с. — ISBN 978-5-9765-3435-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/97161>.
2. Федянина, Л. И. Немецкий язык как второй иностранный для начинающих : учебно-методическое пособие : в 2 частях / Л. И. Федянина. — 2-е изд., доп. — Кемерово : КемерГУ, 2018 — Часть 1 — 2018. — 51 с. — ISBN 978-5-8353-2202-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/111485>.

Электронные образовательные ресурсы.

Электронные образовательные ресурсы.

1. Ресурс: RISM ([Répertoire International des Sources Musicales](https://www.rism.info))

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описани-

ями 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](http://nec.ru)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](http://nec.ru) - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

УЧЕБНАЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ) ПРАКТИКА

*Разработчик: Сарварова Л.И., заведующая кафедрой этномузыкологии,
кандидат искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Целью исполнительской практики является приобретение студентом опыта исполнительской деятельности. Задачами исполнительской практики являются приобретение практических навыков, полученных в ходе изучения теоретических курсов, накопление и совершенствование репертуара.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1 Способен руководить учебными творческими коллективами (фольклорными ансамблями) в организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых и фольклорными самодельными коллективами	<i>Знать:</i> - закономерности региональных и локальных певческих традиций и исполнительских стилей; - методы и формы работы с различными составами творческих коллективов (фольклорных ансамблей).
	<i>Уметь:</i> - руководить различными составами фольклорного ансамбля; - добиваться воссоздания образцов музыкального фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме
	<i>Владеть:</i> - методами и навыками фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого); - методами и навыками руководства творческим коллективом (фольклорным ансамблем). - принципами отбора репертуара, подготовки концертных программ, сценических постановок.
ПК-4 Способен участвовать в постановке концертных программ на основе документальных фольклорно-этнографических материалов с воспроизведением элементов традиционной народной обрядности, использованием народной хореографии, традиционных музыкальных инструментов, атрибутики, костюма	<i>Знать:</i> - методы и формы постановки концертных программ на основе документальных фольклорно-этнографических материалов; - разнообразный в жанровом и стилевом отношении репертуар; - закономерности региональных и локальных певческих, хореографических, инструментальных традиций, - основы традиционной народной обрядности; региональные особенности народного костюма.
	<i>Уметь:</i> - осуществлять постановку концертных программ с различными составами фольклорного ансамбля; - представить в концертной форме народные певческие, инструментальные, хореографические традиции в их достоверном виде, - выстроить сценическую форму концертной программы, добиться естественности в сценическом поведении участников творческого коллектива.
	<i>Владеть:</i> - методами отбора репертуара, подготовки концертных программ и проведения выступлений фольклорного ансамбля; - методами использования в концертной программе форм народной хореографии, традиционных музыкальных инструментов, элементов обрядности; этнографической атрибутики, костюма с учетом их региональной специфики.
ПК-6 Способен представ-	<i>Знать:</i> - задачи и способы актуализации нематериального культурного

лять публике концертные программы, участвовать в организации и проведении фестивалей, смотров и других творческих мероприятий, направленных на актуализацию (популяризацию) нематериального культурного наследия	наследия в современных условиях; - разнообразные формы и методы проведения концертных, фестивальных и других творческих мероприятий; - содержание и особенности народных музыкальных традиций; основы традиционной народной обрядности; региональные особенности народного костюма.
	<i>Уметь:</i> - разработать проект творческого мероприятия, направленного на решение задач актуализации нематериального культурного наследия; - разработать и представить публике концертную программу на основе документальных фольклорно-этнографических материалов.
	<i>Владеть:</i> - навыками разработки и проведения концертных мероприятий; - опытом работы в составе творческого коллектива по подготовке и проведению фестивалей, смотров и других мероприятий

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика ведется с третьего по восьмой семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	6	4	8	
Самостоятельная работа		212		
Общая трудоемкость:		216		

4. Содержание практики

Практика проводится на базе учебного творческого коллектива вуза как в самой Консерватории, так и в сторонних образовательных и концертных организациях. Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой репетиционную работу и выступление учебных творческих коллективов на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза.

Исполнительская практика включает разные виды (в том числе, открытые уроки и мастер классы, контрольные уроки, академические, кафедральные, факультетские публичные концертные выступления, выездные просветительские концерты и др.). Конкретное содержание практики определяется заведующим кафедрой татарской музыки и этномузыкологии и руководителем фольклорного ансамбля.

Исполнительская практика по инструментальному исполнительству осуществляется под руководством опытного педагога-консультанта — из числа преподавателей, ведущих дисциплины «Фольклорный ансамбль», «Практическое изучение народных инструментов Волго-Уралья».

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство исполнительской практикой:

- разрабатывают план-график по реализации студентами исполнительской практики на один учебный год;
- осуществляют контроль за выполнением студентами плана-графика.

Руководители практики:

- разрабатывают общевузовские программы видов практики;
- анализируют отчеты студентов о прохождении практики, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля. Контроль за исполнением программ, подготовленных в ходе реализации исполнительской практики студентом. Формы итогового контроля. Итоговый контроль по завершении учебной практики проводится в форме зачета, на который представляются: список выступлений, отчет о проведении учебной (исполнительской) практики, снабженный отзывом руководителя практики.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. О. А. Пашина. — СПб.: Композитор, 2005. — 568 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41045>.
2. Мехнецов, А. М. Народная традиционная культура: Статьи и материалы. К 150-летию Санкт-Петербургской консерватории : монография / А. М. Мехнецов ; составители Е. А. Валиевская [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2014. — 440 с. — ISBN 978-5-4469-0207-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72764>

Дополнительная литература

1. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. А.Т. Гумерова. Казань, 2018.
2. Макаров Г.М. Музыка старотатарской письменной поэзии как составная часть средневековой элитарной культуры Волго-Камского региона // Музыка. Искусство, наука, практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова. 2016. № 1 (13). С. 29-40.
3. Макаров Г.М. Музыкальные инструменты нагайбаков // Традиционная культура нагайбаков Южного Урала. Альбом. Казань, 2016. С. 78-86.
4. Макаров Г.М Музыкально-инструментальная культура татар позднего Средневековья // Музыка. Искусство, наука, практика. 2017. № 2 (18). С. 67-81.
5. Бусыгинские чтения. Вып. 11. Народы Среднего Поволжья в историко-этнографическом контексте: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 105-летию со дня рождения профессора Евгения Прокопьевича Бусыгина, Николая Владимировича Зорина, Рамзии Гиниятовны Мухамедовой (12 декабря 2018 г.) / Ред.- сост. В.И. Яковлев. Казань: КГК, 2018. С. 22-30.

Электронные образовательные ресурсы.

1. Ресурс: RISM ([Répertoire International des Sources Musicales](http://www.rism.info))

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/) - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА

*Разработчик: Сарварова Л.И., заведующая кафедрой этномузыкологии,
кандидат искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Цель педагогической практики – подготовить студента к самостоятельной педагогической работе в учебных заведениях среднего профессионального, дополнительного образования детей, общеобразовательных школах. Задачи курса: практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики, которое должно основываться на лучших традициях подготовки кадров в области музыкального искусства; развитие творческих педагогических способностей будущих бакалавров, воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности; освоение студентами принципов методически грамотного планирования учебного процесса, организации самостоятельной работы учеников, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками
<p>УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
<p>ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализиро-</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов <p><i>Уметь:</i></p>

<p>вать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач</p>	<ul style="list-style-type: none"> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика
<p>ПК-1 Способен руководить учебными творческими коллективами (фольклорными ансамблями) в организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых и фольклорными самодельными коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерности региональных и локальных певческих традиций и исполнительских стилей; - методы и формы работы с различными составами творческих коллективов (фольклорных ансамблей). <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - руководить различными составами фольклорного ансамбля; - добиваться воссоздания образцов музыкального фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами и навыками фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого); - методами и навыками руководства творческим коллективом (фольклорным ансамблем). - принципами отбора репертуара, подготовки концертных программ, сценических постановок.
<p>ПК-8 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ организациях среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы организации учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - достижения отечественной и зарубежной педагогики в создании образовательных программ, направленных на изучение и освоение народной музыки; - основы планирования учебного процесса, принципы педагогического контроля и оценки освоения образовательных программ в процессе промежуточной и итоговой аттестации <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - разрабатывать и внедрять учебные пособия; 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><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой преподавания и организации учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); - принципами и навыками разработки программно-методического обеспечения учебных планов, курсов, дисциплин (модулей); - методами и навыками воспитательной работы
<p>ПК-9 Способен применять методику обучения народному пению, хореографии, игре на традиционных народных инструментах в педагогической деятельности и исполнительской практике</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методы обучения народному пению, хореографии, игре на традиционных инструментах; - основы планирования учебного процесса; - критерии оценивания результатов обучения
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать, готовить и проводить учебные занятия по обучению народному пению, хореографии, игре на традиционных инструментах; - организовывать самостоятельную работу обучающихся; - проводить в процессе промежуточной и итоговой аттестации оценку результатов освоения программы
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой обучения народному пению, хореографии, игре на традиционных инструментах; - навыками воспитательной работы; - профессиональной терминологией
<p>ПК-11 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - требования профессиональных стандартов в области педагогической деятельности, федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, федеральные государственные требования в области дополнительного предпрофессионального образования; - основные принципы организации учебного процесса и культурных мероприятий в образовательных организациях; - способы объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать, организовать, и проводить учебные занятия, внеурочную деятельность, досуговые мероприятия в образовательных организациях; - осуществлять подготовку необходимой учебной документации, учебных пособий; - развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность в процессе профессионального развития, способность к самообучению.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой преподавания и организации учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); - принципами и навыками разработки программно-методического обеспечения учебных планов, курсов, дисциплин (модулей); - методами и навыками воспитательной работы.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с пятого по седьмой семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	55	–	7
Самостоятельная работа		53		
Общая трудоемкость:		108		

4. Содержание практики

Педагогическая практика у бакалавров по профилю подготовки «Этномузыкология» проводится в 5, 6 и 7 семестрах на базе детских музыкальных школ и школ искусств. Педагогическая практика осуществляется в рамках дисциплин, связанных с изучением фольклорной традиции: «Народное музыкальное творчество» и «Фольклорный ансамбль».

При прохождении педагогической практики бакалавры осуществляют следующие виды деятельности:

- поиск и структурирование теоретического и практического материала курса в соответствии с формой учебного занятия;
- изучение методов проведения учебных занятий с учетом достижений педагогической и психологической науки по вопросам педагогической деятельности;
- изучение возможностей использования информационных технологий в учебном процессе;
- систематическая подготовка к проведению учебных занятий;
- участие в методологических, научных и научно-практических конференциях;
- посещение учебных занятий преподавателей и анализ этих занятий;
- проведение учебных занятий;
- анализ проведенных учебных занятий (самоконтроль).

Раздел 1. Особенности преподавания дисциплины «Фольклорный ансамбль»

Тема 1. Посещение и анализ уроков по дисциплине «Фольклорный ансамбль».

Посещение уроков опытного учителя, практикантов группы по предмету «Фольклорный ансамбль». Знакомство с методическим обеспечением предмета «Фольклорный ансамбль». Ознакомление с тематическим планом. Выполнение проблемного задания. Накопление эмпирического материала для последующей работы в школе. Подготовка отчетной документации.

Анализ уроков. Анализ тематического планирования, поурочных планов. Составление конспектов уроков с аналитическими пояснениями.

Тема 2. Проведение уроков по предмету. Овладение различными методиками работы с фольклорным ансамблем младшей возрастной группы.

Составление тематического плана на период педагогической практики. Разработка развернутых планов уроков. Подготовка к урокам совместно с руководителем педагогической практики и учителем. Подготовка дидактических материалов, наглядных пособий, технических средств обучения к уроку. Разбор и самоанализ уроков. Участие в докладе в методической конференции, организованной на базе ДМШ. Подготовка отчетной документации.

Тема 3. Формирование и подготовка концертных выступлений фольклорного ансамбля

Составление графика выступлений фольклорного ансамбля. Формирование репертуара для выступлений. Составление комментариев к выступлениям.

Раздел 2. Специфика преподавания предмета «Народное музыкальное творчество»

Тема 3. Посещение и анализ уроков по дисциплине «Народное музыкальное творчество»

Посещение уроков опытного учителя, практикантов группы по предмету «Народное музыкальное творчество». Знакомство с методическим обеспечением предмета «Народное музыкальное творчество». Ознакомление с тематическим планом. Выполнение проблемного задания.

Анализ уроков. Анализ тематического планирования, поурочных планов. Составление конспектов уроков с аналитическими пояснениями. Подготовка отчетной документации.

Тема 4. Подготовка и проведение уроков по предмету «Народное музыкальное творчество».

Составление тематического плана на период педагогической практики. Разработка развёрнутых планов уроков. Подготовка к урокам совместно с руководителем педагогической практики и учителем. Подготовка дидактических материалов, наглядных пособий, технических средств обучения к уроку. Разбор и самоанализ уроков. Участие в методической конференции, организованной на базе ДМШ. Подготовка отчетной документации.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля. Систематическая проверка письменных заданий, непосредственно связанных с организацией учебного процесса в образовательном учреждении, в том числе: календарно-тематического плана предмета; конспектов посещаемых занятий; поурочных планов занятий, проводимых практикантом; комментариев к концертным программам. Формы итогового контроля. Итоговый контроль по завершении педагогической практики проводится в форме экзамена, на который представляются: концертное выступление фольклорного ансамбля (проводится на базе педагогической практики в установленном порядке; на экзамен представляются — рецензии руководителя практики и внешнего рецензента); открытое занятие (проводится в классном порядке на базе педагогической практики; на экзамен представляются — план занятия, отзыв руководителя практики с оценкой; отзыв преподавателя); отчетная документация (дневник практиканта, отчет о проведении педагогической практики).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Пашина, О. А. Народное музыкальное творчество : учебник / О. А. Пашина. — Санкт-Петербург : Композитор, 2005. — 568 с. — ISBN 978-5-7379-0278-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/41045>.
2. Этнопедагогика : учебное пособие / составители Л. И. Архарова, С. Б. Демидова. — Рязань : РГУ имени С.А.Есенина, 2016. — 156 с. — ISBN 978-5-88006-944-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/164485>
3. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. А.Т. Гумерова. Казань, 2018.

4. Слонь, О. В. Детский русский фольклор : учебно-методическое пособие / О. В. Слонь ; составитель О. В. Слонь. — Оренбург : ОГПУ, 2018. — 54 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113346>
5. Камаева, Т. Ю. Русский детский фольклор. Хрестоматия с CD-приложением и сценариями : учебное пособие / Т. Ю. Камаева. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-5412-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149202>
6. Бакланова, Т. И. Педагогика народного художественного творчества : учебник / Т. И. Бакланова. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-7479-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160211>

Дополнительная литература

3. Макаров Г.М. Музыка старотатарской письменной поэзии как составная часть средневековой элитарной культуры Волго-Камского региона // Музыка. Искусство, наука, практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова. 2016. № 1 (13). С. 29-40.
4. Макаров Г.М. Музыкальные инструменты нагайбаков // Традиционная культура нагайбаков Южного Урала. Альбом. Казань, 2016. С. 78-86.
5. Макаров Г.М Музыкально-инструментальная культура татар позднего Средневековья // Музыка. Искусство, наука, практика. 2017. № 2 (18). С. 67-81.
6. Макаров Г.М. Исторические модификации и принципы реставрации хордофона думбра народов Среднего Поволжья // Бусыгинские чтения. Вып. 11. Народы Среднего Поволжья в историко-этнографическом контексте: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 105-летию со дня рождения профессора Евгения Прокопьевича Бусыгина, Николая Владимировича Зорина, Рамзии Гиниатовны Мехамедовой (12 декабря 2018 г.) / Ред.- сост. В.И. Яковлев. Казань: КГК, 2018. С. 22-30.
7. Сайдашева З.Н. Традиционная музыкальная культура // Татары. – М., 2018. – С. 639-667.
8. Сайдашева З.Н. Татарская этномузыкология. Перспективы развития // ИКОНИ (Искусство, культура, образование, научные исследования). – 2019. – № 2. – С. 68 – 77.
9. Микляева, А. В. Психология детской субкультуры : учебно-методическое пособие / А. В. Микляева. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. — 228 с. — ISBN 978-5-8064-2565-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112757>

Электронные образовательные ресурсы.

1. Ресурс: RISM ([Répertoire International des Sources Musicales](http://www.rism.info))

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/) - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА

*Разработчик: Сарварова Л.И., заведующая кафедрой этномузыкологии,
кандидат искусствоведения*

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является подготовка студента к самостоятельной исследовательской работе в условиях фольклорно-этнографической экспедиции, освоение методов полевых исследований, накопление практического опыта работы в экспедиции, накопле-

ние фактологической базы современной науки для самостоятельной научной и практической деятельности.

Задачами дисциплины являются: выработка практических навыков профессиональной работы по сбору фольклорно-этнографических материалов, обучение студента основным методам ведения исследовательской работы в полевых условиях, обучение способам организации работы экспедиционной группы, выявления носителей и знатоков народных традиций, организации ансамблевых записей, навыкам ведения сеанса записи, общения с народными исполнителями, а также составления необходимой документации с экспресс-анализом полученной информации.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления
<p>ПК-12 Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства, этномузыкологии, нематериального культурного наследия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - научные категории, понятия, методы этномузыкологического исследования; - закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства (вокального, инструментального, хореографического); - основные понятия и методы, применяемые в смежных научных направлениях (этнографии, этнологии, диалектологии, этнолингвистике). <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - собрать и интерпретировать необходимые данные по проблемам изучения народных песенных и инструментальных традиций и

	<p>фольклора,</p> <ul style="list-style-type: none"> - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; провести анализ языковых средств и способов выражения; - использовать методы смежных научных направлений (фольклористики, этнографии, этнологии, диалектологии, этнолингвистики). <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современными методами этномузыкологического исследования; - навыками аналитической работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами; - навыками работы с научной и искусствоведческой литературой; - навыками оформления результатов научной работы в соответствии с требованиями.
<p>ПК-13</p> <p>Способен осуществлять поиск необходимых документальных материалов по музыкальному фольклору с целью формирования источниковой базы исследования</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - виды документальных источников: экспедиционные, архивные, нотографические, фонографические, визуальные и другие; - принципы обработки, систематизации фольклорно-этнографических материалов и составления фондовых каталогов; - методы расшифровки и анализа народной песни, наигрыша, народной хореографии;. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками систематизаторской работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами
<p>ПК-15</p> <p>Способен принимать участие в полевых (экспедиционных) исследованиях по выявлению, фиксации (аудио- и видеозаписи) и мониторингу объектов нематериального культурного наследия (музыкального фольклора, хореографии, инструментальной музыки, этнографических материалов и др.)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - направления, цели, задачи и методы полевых исследований (экспедиционной работы); - методы ведения опроса и фиксации материала в условиях экспедиции; - специфику работы на территориях с различным составом населения; - жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - участвовать в подготовке экспедиции и руководить работой экспедиционной группы; - вести опрос населения с целью изучения традиций народной культуры; - выполнить качественную звуко-, видеозапись образцов музыкального фольклора и других значимых данных; - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; - составить необходимую документацию. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современными методами и опытом экспедиционной работы; - опытом работы с техническими средствами для осуществления аудио-, видеозаписи вокальной и инструментальной музыки, хо-

	реографии, обрядовых сцен, интервью; - навыками составления необходимой документации.
ПК-16 Способен участвовать в организации фондового (архивного) хранения фольклорно-этнографических материалов, проводить их систематизацию, научную атрибуцию и документирование	<i>Знать:</i> - источники изучения традиций народной музыкальной культуры; основные фонды фольклорно-этнографических материалов; публикации; - методы аналитической работы с фольклорно-этнографическими материалами; - принципы организации фондовых коллекций, составления учетной документации (реестров, каталогов, указателей и др.); - принципы архивного хранения фольклорно-этнографических материалов.
	<i>Уметь:</i> - выполнить документирование материалов фондовых коллекций; составить реестр, каталог, указатель, перечень фольклорно-этнографических материалов;.
	<i>Владеть:</i> - современными информационными технологиями обработки данных; - методами составления учетной документации

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика ведется во втором, четвертом, шестом семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	2	6	-
Самостоятельная работа		106		
Общая трудоемкость:		108		

4. Содержание дисциплины

Фольклорно-этнографическая практика проводится за пределами периода теоретического обучения во семестре в объеме двух недель под руководством опытного педагога-консультанта. Фольклорно-этнографическая практика проводится в полевых условиях и включает в себя: подготовку маршрута экспедиции; организацию сеансов аудио- и видеозаписей образцов народной музыкальной культуры; сбор сведений по этнографии, системе представлений и верований, народной философии и эстетике; первичную обработку полученных в экспедиции материалов; отчет – представление результатов полевых исследований, показ собранного материала (выступление на отчетной экспедиционной сессии, конференции).

Формы организации и проведения экспедиционной практики

1) Подготовительный этап

Комплекс научных задач, поставленных перед экспедицией, предполагает специальную научную подготовку – изучение имеющихся публикаций по фольклору, истории и этнографии изучаемой территории, имеющихся фондовых коллекций, выяснение значения данной традиции в изучаемой стилиевой зоне. Осуществляется подготовка репертуарных списков, перечней сведений по этнографии.

Обязательным является проведение семинаров для всех участников экспедиции, на которых руководитель экспедиции (ведущий преподаватель), приглашенные специалисты (филологи, этнографы и др.) знакомят участников с проблематикой и практическими методами работы. Проводятся встречи со специалистами по аудиозаписи, фото и видеосъемкам, а также – специальный медицинский инструктаж.

2) Начальный этап экспедиционной работы

Началу экспедиции предшествует формирование групп (по 3 человека в группе), назначение руководителей групп, разработка маршрутов, организация постоянной базы экспедиции. Для организации базы назначается специальная группа из состава преподавателей и студентов старших курсов (2-3 человека). В задачи этой группы входит подготовка необходимых документов (сопроводительные и гарантийные письма, бланки договоров на обслуживание экспедиции и пр.); установление связи с местными органами власти, руководителями учреждений культуры и образования; выезд на место за 3-4 дня до отъезда остальных участников экспедиции для создания необходимых условий проживания и работы экспедиции.

3) Участие студентов в работе комплексной научной экспедиции

Фольклорно-этнографическая практика студентов-музыковедов включает работу студента в составе группы: ведение записей в рабочей тетради (поэтические тексты песен, конспективная запись бесед), помощь руководителю группы в поиске исполнителей и организации сеансов записи; расстановка и подключение аппаратуры, запись на диктофон бесед с исполнителями; постепенное освоение работы с профессиональной аудио, фото и видеотехникой; ведение беседы, опроса; участие в подготовке ежедневного отчета о работе группы с подробной характеристикой записанного материала, показом важнейших в типологическом, стилевом, исполнительском отношениях аудио и видеозаписей.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля. Непременным условием проведения практики в условиях научных экспедиций является участие студентов в ежедневных конференциях с отчетом о проделанной за день работе в составе экспедиционной группы. В полевых условиях проводится систематическая проверка письменных заданий, непосредственно связанных с организацией экспедиционной практики: реестры записей, выполненных студентом в качестве руководителя группы; репертуарных списков; перечня этнографических записей; рабочих тетрадей.

Форма итогового контроля – зачет в шестом семестре. Основанием для сдачи зачета является подготовленный студентом подробные научные отчеты об экспедиционной практике, которую он прошел в течение процесса обучения в вузе с представлением всех материалов, подготовленных им в период обучения: реестров записей, выполненных им в качестве руководителя группы; репертуарных списков, перечней этнографических сведений, подборок аудио- и видеозаписей, рабочих тетрадей. По окончании фольклорной экспедиции студенты – руководители и участники групп – представляют аудио и видеоматериалы, фотоматериалы, маршрутные листы, карты, перечни обследованных населенных пунктов, рабочие тетради, приобретенные предметы материальной культуры с приложением паспортных сведений; другие документы

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Мехнецов, А. М. Народная традиционная культура: Статьи и материалы. К 150-летию Санкт-Петербургской консерватории : монография / А. М. Мехнецов ; составители Е. А. Валевская [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2014. — 440 с. — ISBN 978-5-4469-0207-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72764>

2. Фольклорно-этнографическая практика : учебно-методическое пособие / составитель И. С. Попова. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2013. — 18 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72781>

Дополнительная литература

1. Пашина, О. А. Народное музыкальное творчество : учебник / О. А. Пашина. — Санкт-Петербург : Композитор, 2005. — 568 с. — ISBN 978-5-7379-0278-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/41045>.
2. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. А.Т. Гумерова. Казань, 2018.

Электронные образовательные ресурсы.

1. Ресурс: RISM ([Répertoire International des Sources Musicales](http://www.rism.info))

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/) - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека,

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

*Разработчики: Сарварова Л.И., заведующая кафедрой этномузыкологии,
кандидат искусствоведения
Смирнова Е.М., профессор кафедры этномузыкологии,
доктор искусствоведения*

1. Цели и задачи

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Задачи государственной итоговой аттестации:

- продемонстрировать результаты проведенного научного исследования в пространстве выпускной квалификационной работы;
- выявить навыки презентации проведенного научного исследования и ведения научного диспута в процессе защиты выпускной квалификационной работы;
- показать результаты самостоятельной работы с фольклорно-этнографическим ансамблем по подготовке государственной дипломной программы;
- продемонстрировать исполнительскую мобильность и интерпретационную корректность в условиях исполнения государственной дипломной программы;
- обобщить общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные знания, умения и навыки в рамках реализуемого исследовательского проекта.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Государственная итоговая аттестация позволяет установить степень владения следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-	<i>Знать:</i> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства;

ход для решения поставленных задач	– терминологическую систему;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
<p>УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
<p>УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;

	<p>– механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
<p>УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформ-

	<p>ление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума ин-

	<p>формацию о культурных особенностях и традициях различных народов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
<p>УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
<p>УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</p>	<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, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. – методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.
<p>УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв.

	<p>– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
<p>ОПК-3. Способен планировать учебный процесс,</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в про-

разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	<p>цессе обучения музыке;</p> <p>– принципы разработки методических материалов;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;</p> <p>– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;</p> <p>– находить эффективные пути для решения педагогических задач;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика</p>
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<p><i>Знать:</i></p> <p>– основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет;</p> <p>– основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>– эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет;</p> <p>– самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет;</p> <p>– информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным проблемам музыкального искусства.</p>
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	<p><i>Знать:</i></p> <p>– основные виды современных информационно-коммуникационных технологий;</p> <p>– нормы законодательства в области защиты информации;</p> <p>– методы обеспечения информационной безопасности;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>– использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности;</p> <p>– применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности;</p> <p>– применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности;</p> <p>– методами правовой защиты информации.</p>
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произ-	<p><i>Знать:</i></p> <p>– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);</p>

<p>ведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<ul style="list-style-type: none"> – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику тематического развития и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;
<p>ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации</p>	<p><i>Знать:</i></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><i>Уметь:</i></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><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.
<p>ПК-1</p> <p>Способен руководить учебными творческими коллективами (фольклорными ансамблями) в организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых и фольклорными самодельными коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерности региональных и локальных певческих традиций и исполнительских стилей; - методы и формы работы с различными составами творческих коллективов (фольклорных ансамблей).
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - руководить различными составами фольклорного ансамбля; - добиваться воссоздания образцов музыкального фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами и навыками фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого); - методами и навыками руководства творческим коллективом (фольклорным ансамблем). - принципами отбора репертуара, подготовки концертных программ, сценических постановок.
<p>ПК-2</p> <p>Способен овладевать традиционными формами фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого) на основе этнографически достоверных источников</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - музыкально-стилевые особенности различных народно-певческих и инструментальных традиций; - принципы исполнения образцов музыкального фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной форме.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнять образцы музыкального фольклора, достоверно передавая содержательные, диалектно-стилевые и жанровые особенности; - применять исполнительские приемы, связанные с различными жанрами и стилями музыкального фольклора
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - способами фольклорного исполнительства с сохранением региональных и локальных особенностей народных песенных, инструментальных, хореографических традиций; - певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой дикцией и артикуляцией; - традиционными приемами вокального интонирования и техникой игры на музыкальном инструменте.
<p>ПК-3</p> <p>Способен проводить репетиционную работу с учебными творческими коллективами (фольклорными ансамблями) в орга-</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - жанровый состав и стилевые особенности региональных и локальных певческих традиций; - способы варьирования музыкальной ткани, особенности склада многоголосия в различных народно-певческих традициях; - специфику традиционного мужского и женского, ансамблевого и сольного исполнительства.

<p>низациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых и фольклорными самодельными коллективами</p>	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - добиваться воспроизведения различных традиционных певческих стилей в этнографически достоверной форме, с сохранением тембровых и диалектных характеристик; - достигать полноценного звучания ансамбля (строй, баланс голосовых партий, согласование тембров, выбор тесситуры; варьирование; воссоздание многоголосной ткани); - применять исполнительские приемы, связанные с различными жанрами и стилями музыкального фольклора; - воссоздавать контекст бытования народных песен (связь с хореографией, включенность в празднично-обрядовые ситуации).
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>методами и навыками репетиционной работы с различными составами фольклорных ансамблей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципами отбора репертуара для подготовки концертных и фестивальных программ, сценических постановок и других творческих мероприятий
<p>ПК-4 Способен участвовать в постановке концертных программ на основе документальных фольклорно-этнографических материалов с воспроизведением элементов традиционной народной обрядности, использованием народной хореографии, традиционных музыкальных инструментов, атрибутики, костюма</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методы и формы постановки концертных программ на основе документальных фольклорно-этнографических материалов; - разнообразный в жанровом и стилевом отношении репертуар; - закономерности региональных и локальных певческих, хореографических, инструментальных традиций, - основы традиционной народной обрядности; региональные особенности народного костюма.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять постановку концертных программ с различными составами фольклорного ансамбля; - представить в концертной форме народные певческие, инструментальные, хореографические традиции в их достоверном виде, - выстроить сценическую форму концертной программы, добиться естественности в сценическом поведении участников творческого коллектива.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами отбора репертуара, подготовки концертных программ и проведения выступлений фольклорного ансамбля; - методами использования в концертной программе форм народной хореографии, традиционных музыкальных инструментов, элементов обрядности; этнографической атрибутики, костюма с учетом их региональной специфики.
<p>ПК-5 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различные приемы работы над произведениями для фортепиано
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> исполнять на фортепиано музыкальные произведения; аккомпанировать и играть в ансамбле; читать с листа; - использовать владение фортепиано для теоретического анализа музыкальных произведений
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основными приемами фортепианного исполнительства; - навыками осмысленного прочтения нотного текста

<p>ПК-6</p> <p>Способен представлять публике концертные программы, участвовать в организации и проведении фестивалей, смотров и других творческих мероприятий, направленных на актуализацию (популяризацию) нематериального культурного наследия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - задачи и способы актуализации нематериального культурного наследия в современных условиях; - разнообразные формы и методы проведения концертных, фестивальных и других творческих мероприятий; - содержание и особенности народных музыкальных традиций; основы традиционной народной обрядности; региональные особенности народного костюма. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разработать проект творческого мероприятия, направленного на решение задач актуализации нематериального культурного наследия; - разработать и представить публике концертную программу на основе документальных фольклорно-этнографических материалов. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками разработки и проведения концертных мероприятий; - опытом работы в составе творческого коллектива по подготовке и проведению фестивалей, смотров и других мероприятий
<p>ПК-7</p> <p>Способен анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения образцов народной вокальной и инструментальной музыки, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - критерии достоверности воссоздания особенностей звучания народной песни, инструментального наигрыша; народной хореографии; - принципы воссоздания народных песенных, инструментальных, хореографических традиций в этнографически достоверном виде с использованием элементов традиционной обрядности, различных форм народной хореографии, с ориентацией на региональную специфику народной традиции; - различные способы адаптации музыкального фольклора к сценическим и концертно-фестивальным формам деятельности; - принципы отбора репертуара и подготовки концертных программ. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать результаты научного исследования в художественно-творческой, культурно-просветительской деятельности; - объективно, опираясь на типологически значимые элементы народной песни / наигрыша / хореографии, оценить характер звучания и сценическое решение с точки зрения полноты содержания, достоверности воспроизведения, сохранения стилиевой специфики первоисточника. <p><i>Владеть:</i></p> <p>методами и навыками отбора репертуара, подготовки концертных и фестивальных программ, сценических постановок и других творческих мероприятий;</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами и навыками использования материалов по народной традиционной музыкальной культуре в исполнительской и педагогической практике, их включения в современный культурный процесс.
<p>ПК-8</p> <p>Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы организации учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - достижения отечественной и зарубежной педагогики в создании

<p>программ организаци- ях среднего профессионального образования и допол- нительного професси- онального образова- ния и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной атте- стации</p>	<p>образовательных программ, направленных на изучение и освоение народной музыки;</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы планирования учебного процесса, принципы педагогического контроля и оценки освоения образовательных программ в процессе промежуточной и итоговой аттестации.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - разрабатывать и внедрять учебные пособия; 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><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой преподавания и организации учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); - принципами и навыками разработки программно-методического обеспечения учебных планов, курсов, дисциплин (модулей); - методами и навыками воспитательной работы
<p>ПК-9 Способен применять методику обучения народному пению, хо- реографии, игре на традиционных народ- ных инструментах в педагогической дея- тельности и исполни- тельской практике</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>методы обучения народному пению, хореографии, игре на традиционных инструментах;</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы планирования учебного процесса; - критерии оценивания результатов обучения
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать, готовить и проводить учебные занятия по обучению народному пению, хореографии, игре на традиционных инструментах; - организовывать самостоятельную работу обучающихся; - проводить в процессе промежуточной и итоговой аттестации оценку результатов освоения программы.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой обучения народному пению, хореографии, игре на традиционных инструментах; - навыками воспитательной работы; - профессиональной терминологией.
<p>ПК-10 Способен применять современные психо- лого-педагогические технологии (включая технологии инклю- зивного обучения), необходимые для ра- боты с различными</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные понятия, методы и формы организации инклюзивного образования в условиях реализации Федеральных государственных стандартов, Федеральных государственных требований; - отечественный и зарубежный опыт инклюзивного образования; - нормативно-правовые основы инклюзивного образования; - особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфику работы с ними (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам)..

<p>категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)</p>	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>ПК-11 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - требования профессиональных стандартов в области педагогической деятельности, федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, федеральные государственные требования в области дополнительного предпрофессионального образования; - основные принципы организации учебного процесса и культурных мероприятий в образовательных организациях; - способы объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать, организовать, и проводить учебные занятия, внеурочную деятельность, досуговые мероприятия в образовательных организациях; - осуществлять подготовку необходимой учебной документации, учебных пособий; - развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность в процессе профессионального развития, способность к самообучению.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой преподавания и организации учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); - принципами и навыками разработки программно-методического обеспечения учебных планов, курсов, дисциплин (модулей); - методами и навыками воспитательной работы.
<p>ПК-12 Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства, этномузыкологии, нематериального культурного наследия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - научные категории, понятия, методы этномузыкологического исследования; - закономерности исторического развития музыки устной традиции; жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии, комплекс выразительных средств в сфере народного музыкального исполнительства (вокального, инструментального, хореографического); - основные этапы исторического развития отечественной и зарубежной этномузыкологии и фольклористики; - основные понятия и методы, применяемые в смежных научных

	<p>направлениях (этнографии, этнологии, диалектологии, этнолингвистике);</p> <ul style="list-style-type: none"> - публикации музыкально-этнографических материалов и исследований. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - под научным руководством разработать тему научного исследования в области этномузыкологии, определить цель, научные задачи и методы их решения, отобрать необходимые документальные источники; - собрать и интерпретировать необходимые данные по проблемам изучения народных песенных и инструментальных традиций и фольклора, - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; провести анализ языковых средств и способов выражения; - использовать методы смежных научных направлений (фольклористики, этнографии, этнологии, диалектологии, этнолингвистики). <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современными методами этномузыкологического исследования; - навыками аналитической работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами; - навыками работы с научной и искусствоведческой литературой; - навыками оформления результатов научной работы в соответствии с требованиями.
<p>ПК-13 Способен осуществлять поиск необходимых документальных материалов по музыкальному фольклору с целью формирования источниковой базы исследования</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные этапы и направления собирательской работы, фонды фольклорно-этнографических материалов России и зарубежных стран; - виды документальных источников: экспедиционные, архивные, нотографические, фонографические, визуальные и другие; - принципы обработки, систематизации фольклорно-этнографических материалов и составления фондовых каталогов; - методы расшифровки и анализа народной песни, наигрыша, народной хореографии; - публикации музыкально-этнографических материалов, в том числе – в сети Интернет. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - собрать и интерпретировать необходимые данные о составе фондов фольклорно-этнографических материалов; - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; - пользоваться современными поисковыми системами в сети Интернет. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками систематизаторской работы с документальными фольклорно-этнографическими материалами; - навыками работы с изданиями фольклорно-этнографических материалов; - основными приемами нахождения и научной обработки данных.

<p>ПК-14 Способен подготовить под научным руководством доклад по вопросам этномузыкологии и представить его на конференции (семинаре, круглом столе)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - научные категории, понятия, методы этномузыкологического исследования; - жанровый состав и стилевые особенности музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии; - основные научные направления отечественной и зарубежной этномузыкологии и фольклористики; - основные публикации музыкально-этнографических материалов и исследований.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разработать под научным руководством один из актуальных аспектов в области этномузыкологии; - ярко и убедительно представить в форме доклада результаты исследования с учетом регламента; ответить на вопросы аудитории; - подготовить презентацию, использовать необходимые иллюстративные материалы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разнообразными методами этномузыкологического исследования; - навыками изложения результатов исследования в устной форме; приемами научной дискуссии.
<p>ПК-15 Способен принимать участие в полевых (экспедиционных) исследованиях по выявлению, фиксации (аудио- и видеозаписи) и мониторингу объектов нематериального культурного наследия (музыкального фольклора, хореографии, инструментальной музыки, этнографических материалов и др.)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - направления, цели, задачи и методы полевых исследований (экспедиционной работы); - методы ведения опроса и фиксации материала в условиях экспедиции; - специфику работы на территориях с различным составом населения; - жанровый состав музыкального фольклора в его региональном и этническом разнообразии.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - участвовать в подготовке экспедиции и руководить работой экспедиционной группы; - вести опрос населения с целью изучения традиций народной культуры; - выполнить качественную звуко-, видеозапись образцов музыкального фольклора и других значимых данных; - обоснованно определить жанровую, историко-стилевую, этнокультурную принадлежность явлений музыкального фольклора; - составить необходимую документацию.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современными методами и опытом экспедиционной работы; - опытом работы с техническими средствами для осуществления аудио-, видеозаписи вокальной и инструментальной музыки, хореографии, обрядовых сцен, интервью; - навыками составления необходимой документации.

<p>ПК-16 Способен участвовать в организации фондового (архивного) хранения фольклорно-этнографических материалов, проводить их систематизацию, научную атрибуцию и документирование</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - источники изучения традиций народной музыкальной культуры; основные фонды фольклорно-этнографических материалов; публикации; - методы аналитической работы с фольклорно-этнографическими материалами; - принципы организации фондовых коллекций, составления учетной документации (реестров, каталогов, указателей и др.); - принципы архивного хранения фольклорно-этнографических материалов.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить документирование материалов фондовых коллекций; составить реестр, каталог, указатель, перечень фольклорно-этнографических материалов; - провести текстологический анализ, атрибутировать и дать оценку достоверности различных видов фольклорно-этнографических источников.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современными информационными технологиями обработки данных; - методами составления учетной документации; - методами всестороннего анализа, описания, систематизации и классификации различных видов фольклорно-этнографических источников
<p>ПК-17 Способен выполнять аналитическую нотацию народных песен и наигрышей, транскрипцию поэтических и прозаических текстов на основе документальных аудиозаписей</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы аналитической нотации народных песен и наигрышей на основе документальных (экспедиционных) аудиозаписей; - принципы расшифровки (транскрипции) поэтических и прозаических текстов с сохранением диалектных особенностей на основе документальных (экспедиционных) аудиозаписей; - методы всестороннего анализа народных песен и наигрышей; составления описаний песенной, инструментальной, хореографической традиций.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществить анализ, расшифровку и систематизацию музыкально-этнографических материалов и других экспедиционных данных; - использовать современные информационные технологии в работе с документальными звукозаписями.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения научно обоснованных методов расшифровки, анализа, систематизации и классификации документальных этнографических материалов; - навыками расшифровки экспедиционного фольклорного материала и заполнения аналитических карт.
<p>ПК-18 Способен участвовать в составлении профессионального экспертного заключения в области сохранения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - структуру и содержание экспертного заключения; - критерии достоверности воссоздания особенностей звучания народной песни, инструментального наигрыша; народной хореографии; - различные способы адаптации музыкального фольклора к сцени-

нематериального культурного наследия (в области традиционной народной культуры)	ческим и концертно-фестивальным формам деятельности
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участвовать в проведении мониторинга и осуществлении экспертной оценки состояния объектов нематериального культурного наследия; - участвовать в осуществлении экспертной оценки опытов воссоздания (реконструкции) объектов нематериального культурного наследия в части народных исполнительских (вокальных, инструментальных, хореографических) традиций <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками формулирования выводов для экспертного заключения; - технологией составления экспертного заключения в области сохранения нематериального культурного наследия

3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации

Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачётных единиц.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы
Общая трудоёмкость	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 и подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена (Исполнение концертной программы).

Выпускная квалификационная работа как результат научно-исследовательской работы проходит несколько обсуждений: утверждение темы ВКР, обсуждение структуры ВКР и ее общей концепции; обсуждение текста ВКР на этапе 50% готовности (текущая аттестация в конце 7 семестра); обсуждение текста ВКР на этапе 75% готовности (в середине 8 семестра);

Текст выпускной квалификационной работы должен отвечать всем требованиям, регламентирующим структуру, проблематику, объём и оформление работы. Оценка качества выпускной квалификационной работы производят рецензенты, которые представляют сторонние кафедры Консерватории, а также внешние рецензенты.

Подготовка к государственному экзамену «Исполнение концертной программы» осуществляется на базе фольклорного ансамбля Консерватории. Репетиции программы проводятся в седьмом и восьмом семестрах. Организационно-методическое руководство подготовкой к государственной итоговой аттестации осуществляется руководителем фольклорно-этнографического ансамбля, в обязанности которого входит: руководство разработкой сценария программы; консультации и постоянные наблюдения при подготовке программы в ходе репетиций; планирование и организация ГИА.

Репертуар концертной программы формируется из подлинных образцов музыкального фольклора различных жанров. Минимальное число сочинений – 5, максимальное — 10. Общий объем времени звучания дипломной концертной программы не должен превышать 30 минут.

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 «Исполнение концертной программы». Оценки выставляются на основе обсуждения результатов защиты ВКР и концертного показа студента-дипломника государственной аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом ректора. Председатель государственной аттестационной комиссии назначается приказом учредителя Консерватории – Министерства культуры РФ.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Южак, К. Музыкаловедческий текст: рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ : учебное пособие / К. Южак, И. Баранова. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2015. — 168 с. — ISBN 978-5-98620-159-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/74663> .
2. Кейв, М. А. Представление результатов научных исследований студентов : учебное пособие / М. А. Кейв, Л. В. Шкерина, М. Б. Шашкина. — Красноярск : КГПУ им. В.П. Астафьева, 2020. — 150 с. — ISBN 978-5-00102-404-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158703>
3. Выпускная квалификационная работа : методические рекомендации / составитель И. Ю. Сергеева. — Кемерово : КемГУ, 2018. — 78 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/10770> .

Дополнительная литература

1. Гребенюк, Н. И. Стилистика русского научного дискурса : учебное пособие / Н. И. Гребенюк, С. В. Гусаренко. — Ставрополь : СКФУ, 2015. — 179 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155625>
2. Выпускная квалификационная работа магистра : учебное пособие / Ю. А. Кузнецов, А. В. Коломейченко, И. Н. Кравченко [и др.] ; под редакцией Ю. А. Кузнецова. — Орел : ОрелГАУ, 2018. — 276 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/118825>
3. Методология и практика научно-исследовательской работы : учебно-методическое пособие / составитель Н. Н. Колосова. — Персиановский : Донской ГАУ, 2020. — 41 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/148548> (дата обращения: 09.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии,

Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентно-техническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.