

**Специальность 53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ
И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ
специализация «Художественное руководство академическим хором»**

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик					
	БЛОК 1. Дисциплины (модули) БАЗОВАЯ ЧАСТЬ				
Б1.О.01	ИСТОРИЯ (История России, всеобщая история)				
УК-1, УК-10	Разработчик: <i>Исхакова Резеда Рифовна, профессор, доктор педагогических наук</i> I. Цели и задачи дисциплины Цели курса: - обеспечить мировоззренческую, методологическую и ценностно-ориентированную подготовку бакалавров к профессиональной и инновационной деятельности; - способствовать формированию социально ответственной, граждански активной, толерантной личности, владеющей всем богатством общечеловеческой культуры и гуманистическими идеалами. - развивать у студентов интерес к историческим духовным, культурным, материальным, научным ценностям человеческого общества, стимулировать их потребности к осмысленным оценкам исторических событий и фактов действительности; - способствовать усвоению студентами идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм и пониманию роли России в этом процессе. Задачи курса: - способствовать формированию у студентов современного научного, гуманистически ориентированного мировоззрения, методологической культуры, системы ценностных ориентаций и идеалов, позволяющих развивать личностное самосознание и творческий потенциал и их практическое применение в профессиональной деятельности и общественной жизни; - помочь студентам выработать самостоятельное представление об основных закономерностях и этапах исторического развития страны и народа, объективное понимание истории Отечества; - через усвоение основных тенденций развития мировой и отечественной истории способствовать преодолению определенной фрагментарности гуманитарных и социальных знаний студентов; - показать экономическое и политическое развитие России, раскрыть влияние на него географического, регионального, политического, духовного факторов; - способствовать формированию сознательной гражданской позиции, чувства патриотизма и уважения к универсальным гуманистическим ценностям				
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного</td> <td><i>Знать:</i> - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности;</td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного	<i>Знать:</i> - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций				
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного	<i>Знать:</i> - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности;				

<p>подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p>- периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;</p> <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>УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности</p>	<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><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - сущность экстремизма, терроризма, 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 антитеррористическом и антикоррупционном законодательстве; - давать оценку экстремизму, терроризму и коррупционному поведению и применять на практике соответствующее законодательство; - планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявления экстремизма, терроризма и коррупции в обществе <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антитеррористическом и антикоррупционном законодательстве - правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупции 																
<p>III. 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.</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="322 1289 855 1353">Вид учебной работы</th> <th data-bbox="855 1289 1043 1353">ЗЕ</th> <th data-bbox="1043 1289 1514 1353">Количество академических часов</th> <th data-bbox="1514 1289 1948 1353">Формы контроля (по семестрам)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="322 1353 855 1385">Контактная работа, в т. ч. контроль</td> <td data-bbox="855 1353 1043 1385" rowspan="3" style="text-align: center;">6</td> <td data-bbox="1043 1353 1514 1385" style="text-align: center;">72</td> <td data-bbox="1514 1353 1948 1385" style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="322 1385 855 1417">Самостоятельная работа</td> <td data-bbox="1043 1385 1514 1417" style="text-align: center;">144</td> <td data-bbox="1514 1385 1948 1417" style="text-align: center;">Э</td> </tr> <tr> <td data-bbox="322 1417 855 1445">Общая трудоемкость:</td> <td data-bbox="1043 1417 1514 1445" style="text-align: center;">216</td> <td data-bbox="1514 1417 1948 1445"></td> </tr> </tbody> </table>	Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	Контактная работа, в т. ч. контроль	6	72	4	Самостоятельная работа	144	Э	Общая трудоемкость:	216				
Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)														
Контактная работа, в т. ч. контроль	6	72	4														
Самостоятельная работа		144	Э														
Общая трудоемкость:		216															

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Введение в предмет «История».

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

Тема 2. Восточный и античный типы цивилизационного развития.

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

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

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

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

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

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

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

Тема 4. Эпоха Возрождения.

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

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

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

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы. Проблема перехода в «царство разума». Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.

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

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

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Капиталистические войны конца XIX – начала XX в. за рынки сбыта и источники сырья. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. Основные военно- политические блоки. Театры военных действий. Влияние

Первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма*.

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

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. Большевицкая стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти. Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской войны. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г.*

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

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

Тема 9. Вторая мировая и Великая Отечественная война:

предпосылки, периодизация, итоги

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 1939–1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Первый период Великой Отечественной войны и второй период Второй мировой войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). Второй этап Великой Отечественной войны и третий этап Второй мировой войны. (19–20 ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.). Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). Третий период Великой Отечественной войны и четвертый период Второй мировой войны (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Разгром и капитуляция фашистской Германии. Пятый период Второй мировой войны (июнь-сентябрь 1945 г.). Разгром и капитуляция милитаристской Японии. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Консолидация советского общества в годы войны. Причины и цена победы.

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

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

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

Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945–1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением.

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

	<p>Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль. Арабо-израильский конфликт. Проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае*.</p> <p style="text-align: center;">Тема 12. СССР на завершающем этапе своей истории</p> <p>Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг. Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана, Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.</p> <p style="text-align: center;">Тема 13. Многополярный мир в начале XXI в.</p> <p>Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.</p> <p style="text-align: center;">Тема 15. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе</p> <p>Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001–2019 гг. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. Современные проблемы человечества и роль России в их решении.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Формы текущего контроля – устные (собеседование), тесты, доклады, рефераты. Формы итогового контроля (экзамен)</p>
	<p style="text-align: center;"><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p style="text-align: center;">Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.А. Назырова. - М.: Вузовский учебник: НИЦИНФРА-М, 2015. -239с. http://znanium.com/bookread.php?book=470930 2. Отечественная история: Учебник / Н.В. Шишова, Л.В.Мининкова, И.А.Ушкалов. -М.: ИНФРА-М, 2011. -462с. http://znanium.com/bookread.php?book=202584 3. Отечественная история: Учеб. пособие / Д.В. Ингерайнен. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. -208с. http://znanium.com/bookread.php?book=213545 4. Кузнецов И.Н. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс] / И.Н.Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 639 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406952 5. Всемирная история: Учебник /под ред. Поляка Г.Б., Марковой А.Н. – М., 2009 6. Дмитриева О.В., Манькин А.С., Новиков С.В. Всеобщая история – М., 2005 <p style="text-align: center;">Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p style="text-align: center;">Интернет-ресурсы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. История России. Учебное пособие. Ч.1-У - http://www.ksu.ru/f4/index.php?id=8 Материалы лекций по истории - http://www.magister.msk.ru/library/history/ Образовательный портал - www.edu.ru 2. Отечественная история: учебно-методич. пособие - http://www.ksu.ru/f4/bin_files/260.doc Электронная энциклопедия - www.wikipedia.ru

	3. ЭОР "История" - http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=841	
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины	
	<p>Реализация дисциплины «История» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.</p> <p>1.Аудитории, оборудованные интерактивными досками; 2.Аудио-видео техника; 3.Компьютер (ноутбук)</p>	
Б1.О.02	ФИЛОСОФИЯ	
УК-1	Разработчик: <i>Левашева Евгения Владимировна, доцент, кандидат философских наук</i>	
	I. Цели и задачи дисциплины	
	<p>Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование системного и критического мышления.</p> <p>Задачами дисциплины являются:</p> <p>а) формирование знаний о целостном гуманистическом мировоззрении, б) обучение технологии получения знаний о согласовании различных аспектов, уровней, компонентов мировоззрения, а также о философском знании о природе, в) обучение способам применения философских знаний о сущности индивидуальной и социальной жизни, г) раскрытие сущности процессов, происходящих в духовном мире человека.</p>	
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины	
	Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных компетенций:	
	<p>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>Владеть:</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.
	III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности	

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	5	6
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		144		

IV. 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 времени.	Лек. 6. Спор эмпириков и рационалистов. Немецкая классическая философия. Лек. 7. Неклассическая философия.	Р. Декарт и Ф. Бэкон о методе познания. Эмпиризм и сенсуализм. Учение о субстанции. Гносеологический трансцендентализм И. Канта. Диалектика Г. Гегеля. Диалектический материализм К. Маркса. Ф. Ницше и критика европейской цивилизации.
5	Философия России. Философия XX века.	Лек. 8. Особенности российской философии. Лек. 9. Современная западная философия.	Возникновение русской религиозной мысли. Спор иосифлян и нестяжателей. П.Я. Чаадаев и его «Философические письма». Славянофилы и западники. Материалистическая философия в России. Русская философская мысль сегодня. Феноменология Э. Гуссерля и онтология М. Хайдеггера. Фрейдизм и его влияние на европейскую культуру. Постмодернизм.
6	Онтология. Понятие и виды бытия. Категория материи.	Лек 10. Понятие бытия в истории философии. Лек. 11. Роды и виды бытия. Связь онтологии и гносеологии. Материя и ее форма.	Бытие в античной философии. Бытие Бога и бытие человека в средневековой философии. Проблема субстанции и способы ее решения. Бытие, материя и сознание. Духовное и материальное бытие. Формы организации материи. Невозможность отрыва онтологии от гносеологии.

7	Гносеология и ее концепции. Проблема сознания в философии	Лек. 12. Гносеология в структуре философии. Проблема познаваемости мира. Лек. 13. Природа сознания. Идеальное и материальное.	Гносеологические концепции в Античности и Средневековье. Проблема познаваемости мира в философии Нового времени. Оптимизм и скептицизм. Гносеология Канта и его агностицизм. Решение проблемы агностицизма у Гегеля и Маркса. Проблема истины в философии, критерии истины. Подходы к пониманию природы сознания. Научное понимание сознания.
8	Социальная философия и учение об обществе и истории.	Лек. 14. История социально-философских учений. Лек. 15. Социальная структура общества	Представление об обществе как государстве у Платона и Аристотеля. «Град земной» как аналог понятия общества у Августина Блаженного. Утопии и их социальный смысл. Теория общественного договора. Природа общества в философии Маркса. Социология и ее методы изучения общества. Общественные отношения как единица социального строения. Природа социального класса. Понятие социальной страты.
9	Этика и смысл человеческой жизни.	Лек. 16. Этические учения в истории философии. Лек. 17. Проблема ценностей и смысл жизни человека.	Этика в античной философии. Понятие добра и зла, греха и прощения в средневековой религиозной философии. Этические учения в Новое время. «Аморализм» Ницше. Этика XX в. Аксиология и ее проблематика. Проблема ценностей в европейской культуре XX в. Смысл жизни человека: религиозные, атеистические, экзистенциальные трактовки.
10	Футурология и проблема будущего	Лек. 18. Философия и наука о будущем человечества.	Возможности прогноза науки и философии. Экологическая угроза будущего. Техника как часть бытия человека.
<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Уровень и качество знаний обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в виде экзамена с оценкой.</p> <p>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.</p> <p>Тест проводится по темам в соответствии с данной программой и предназначен для проверки обучающихся на предмет освоения материала.</p> <p>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.</p> <p>Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в виде зачета в пятом семестре и экзамена в шестом. Экзамен предполагает ответ на теоретические вопросы, позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения дисциплины.</p>			
<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p style="text-align: center;">Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нижников С. А. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005190-1, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=308309 2. Островский Э.В. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 313 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0044-8, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=371865 3. Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] : Учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 612 с. - ISBN 978-5-394-01742-1. http://znanium.com/bookread2.php?book=414949 <p style="text-align: center;">Дополнительная литература:</p>			

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

в) Интернет-ресурсы:

Медиамаериалы:

1. https://www.youtube.com/watch?v=1bh4zw_SdNY -Философия как наука
2. <https://www.youtube.com/watch?v=5iG14bKJSCI> -Что такое философия?
3. <https://www.youtube.com/watch?v=HZh4dcRvh6c> -Философия Древней Индии
4. <https://www.youtube.com/watch?v=N3SbhhKSIo> -Философия. Буддизм.
5. <https://www.youtube.com/watch?v=ZEmbTWrv0N4> -Что такое древневосточная и античная философия?
6. <https://www.youtube.com/watch?v=OBsBPGIWfZ0> -Философия Древнего Китая
7. <https://www.youtube.com/watch?v=npRPBCCGZQU> -Античная философия
8. <https://www.youtube.com/watch?v=gX2tt5Hq9y8> -Античная философия
9. <https://www.youtube.com/watch?v=XSO5HB5QPqM> -О демократии в Древней Греции
10. https://www.youtube.com/watch?v=Pv_AJwcE3Fg -Средневековая философия. Патристика
11. <https://www.youtube.com/watch?v=nNSa5PIRL7c> -Средневековая философия. Схоластика
12. <https://www.youtube.com/watch?v=Y0incXeQtEQ> -Что такое философия Средневековья и Возрождения?
13. https://www.youtube.com/watch?v=8B_GZk9IRY0 -Философия эпохи Возрождения
14. https://www.youtube.com/watch?v=JysGVP6_zNY -Философия Нового времени. Рационализм
15. https://www.youtube.com/watch?v=MOaI0Knv_qg -Философия Нового времени. Эмпиризм
16. <https://www.youtube.com/watch?v=9SfEU8HeA4I> -Что такое философия Нового времени?
17. https://www.youtube.com/watch?v=2_kao9KJM3o -Спор о бесконечности. Из курса «Главные философские споры XX века»
18. <https://www.youtube.com/watch?v=WkSg8C4OAY1> -Спор о безумии. Из курса «Главные философские споры XX века»
19. <https://www.youtube.com/watch?v=9WA-grxIQ8Q> -Спор о массовом искусстве. Из курса «Главные философские споры XX в»
20. <https://www.youtube.com/watch?v=tSjtXatWRfM> -Что такое русская философия?
21. <https://www.youtube.com/watch?v=UmEEhZTYq0A> -Русская философия XII-XVII веков
22. <https://www.youtube.com/watch?v=7wlwzLJwTW4> -Русская философия XVIII века
23. <https://www.youtube.com/watch?v=9zaIEA32Uf8> -Русская философия. Екатерина II
24. <https://www.youtube.com/watch?v=hIMZVC-BptU> -Достоевский. Бессмысленность греха в «Преступлении и наказании».
25. <https://www.youtube.com/watch?v=kvF4buR0WCM> -Русский религиозный космизм
26. <https://www.youtube.com/watch?v=Pg7hYW8NJ8E> -190 лет Льву Толстому
27. <https://www.youtube.com/watch?v=BrNTMUvjoPU> -В.С. Соловьев
28. <https://www.youtube.com/watch?v=4RJoz9cFdnU> -Николай Бердяев. Жизнь и идеи.
29. <https://www.youtube.com/watch?v=Nm26l2H9WzI> -Возвращение философии. Из курса «Несоветская философия в СССР»

	<p>30. https://www.youtube.com/watch?v=0FW0QPPY6Q0 -О советской философии 1960—1980-х гг.</p> <p>31. https://www.youtube.com/watch?v=sNbc5X2p0VY -Онтология в структуре философского знания</p> <p>32. https://www.youtube.com/watch?v=mvpNxx2aQVw -Структура материи. От философии к первым экспериментам</p> <p>33. https://www.youtube.com/watch?v=oqvtLGZb0A0 -Искусственный интеллект</p> <p>34. https://www.youtube.com/watch?v=E9QRh2J27bY -Познание как предмет философии.</p> <p>35. https://www.youtube.com/watch?v=POnASv5N_4w -Рациональное познание</p> <p>36. https://www.youtube.com/watch?v=3kuj6ogcZqw -Проблема истины и ее критериев</p> <p>37. https://www.youtube.com/watch?v=bIfNnnHY2dg -Как формируются теории</p>					
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Реализация дисциплины «Философия» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.</p> <p>Образовательное учреждение оснащено аудиториями с интерактивной доской, ПК, библиотечным фондом.</p>					
Б1.О.03	ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК					
УК-4	<p>Разработчики: <i>Пустовалова Жанна Сергеевна, доцент, кандидат педагогических наук;</i> <i>Закирова Лилия Фурдинатовна, старший преподаватель</i></p> <p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целями освоения дисциплины иностранный (английский) язык являются:</p> <p>а) приобретение студентами коммуникативной компетенции (умение соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами общения);</p> <p>б) развитие культуры мышления и высказывания</p> <p>Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:</p> <p>формирование навыков всех видов чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое);</p> <p>формирование навыков монологического и диалогического высказываний по предложенным ситуациям; навыков письменного общения;</p> <p>владение грамматическими структурами, общей лексикой и терминологией по специальности, достаточными для учебной и профессиональной деятельности.</p>					
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - современные средства информационно-коммуникационных технологий; - языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; </td> </tr> <tr> <td> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; - понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; - выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; - вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - современные средства информационно-коммуникационных технологий; - языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; 	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; - понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; - выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; - вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций					
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - современные средства информационно-коммуникационных технологий; - языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; 					
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; - понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; - выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; - вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; 					

		<ul style="list-style-type: none"> - составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/ Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; - вести запись основных мыслей и фактов (из аудио-текстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; - поддерживать контакты при помощи электронной почты. 																	
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; - грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). 																	
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 академических часов) и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по четвертый семестр.</p>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 35%;">Вид учебной работы</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">ЗЕ</th> <th rowspan="2" style="width: 25%;">Количество академических часов</th> <th colspan="2" style="width: 35%;">Формы контроля</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">зачет</th> <th style="width: 20%;">экзамен</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">11</td> <td>146</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">1,2,3</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">4</td> </tr> <tr> <td>Самостоятельная работа</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Общая трудоемкость:</td> <td>396</td> </tr> </tbody> </table>				Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля		зачет	экзамен	Контактная работа, в т.ч. контроль	11	146	1,2,3	4	Самостоятельная работа	250	Общая трудоемкость:	396
Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля																
			зачет	экзамен															
Контактная работа, в т.ч. контроль	11	146	1,2,3	4															
Самостоятельная работа		250																	
Общая трудоемкость:		396																	
<p>IV. Содержание дисциплины. Обучение начинается с вводно-коррективного курса, который предполагает повторение и усвоение учащимися элементарной грамматики и лексики. Далее ведется работа над развитием всех видов речевой деятельности.</p> <p>Говорение и аудирование.</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>Чтение <u>Усвоению подлежат</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -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; <p>Письмо</p> <ul style="list-style-type: none"> -умение написать подробный текст по плану; -умение написать краткий текст по плану; -умение сформулировать вопросы письменно; 																			

-умение написать краткое сообщение на произвольную тему с использованием ключевых слов и выражений;
-умение заполнить бланк, анкету. Написать неофициальное письмо.

Фонетика

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

Грамматика

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

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

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

Лексика

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

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

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

Итоговый контроль имеет форму зачета (1,4,6 семестры) и экзамен (5,7 семестры), на котором оценивается уровень овладения учащимися основными видами речевой деятельности (восприятием на слух, говорением, чтением, письмом)

5.1. Содержание разделов дисциплины

Вводно-коррективный курс

1 Фонетика

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

2 Грамматика и словообразование

- 2.1 Словообразовательные модели существительных, прилагательных и наречий, глаголов
- 2.2 Артикли, предлоги, союзы и другие служебные слова.
- 2.3 Степени сравнения прилагательных.
- 2.4 Построение и значение английских глагольных форм. Четыре основные формы глагола.
- 2.5 Времена английского глагола. Активный залог.
- 2.6 Система времен английского глагола в пассивном залоге.
- 2.7 Группа неопределенных времен. (The Indefinite Tenses).
- 2.8 Группа продолженных времен (The Continuous Tenses).

- 2.9 Группа перфектных времен. (The perfect Tenses)
- 2.10 Ситуативное использование глагольных форм: выбор формы сказуемого.
- 2.11 Спряжение и функции глагола **to be**.
- 2.12 Вспомогательный глагол **to be**.
- 2.13 Функции глагола **to have**.
- 2.14 Глаголы **shall, will** как вспомогательные и модальные.
- 2.15 Модальные глаголы **ought, to, need**.
- 2.16 Обороты долженствования **to be + Inf., to have + Inf...**
- 2.17 Условные предложения и сослагательное наклонение.
- 2.18 Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
- 2.19 Неличные формы глагола.
- 2.20 Инфинитив: функции и перевод в зависимости от места в предложении.
- 2.21 Причастия: формы, функции, перевод.
- 2.22 Анализ английского предложения и его структура: простое, сложносочиненное, сложноподчиненное.
- 2.23 Опознавание сказуемого, подлежащего и дополнения.
- 2.24 Способы выражения отрицания.
- 3. Устный курс**
- 3.1. О себе и о своей семье.
- 3.2 Жизнь студента.
- 3.3 Казанская Государственная Консерватория.
- 3.4 Великобритания.
- 3.5 США.
- 3.6 Англоговорящие 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.

	<p>3.24 Моя профессия. 3.23 Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо 3.24 Аудирование</p>
	<p>V. 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 3 семестры, экзамен в 4 семестре)</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Основная литература: 1) Mark Foley, Diane Hall “Total English” (Elementary), “Longman”, England, 2010. 2) Richard Acklam, Araminta Grace “Total English” (Pre-intermediate), “Longman”, England, 2010. 3) Antonia Clare, JJ.Wilson“Total English (Intermediate), “Longman”, England, 2010. 4) Зарипова С.З. Английский язык. Учебно-методическое пособие для студентов всех факультетов. Изд-во КГК, 2012 5) Е.А. Токмина. Английский театр. Хрестоматия. Изд-во КГК, Казань, 2007 6) Е.А. Токмина. Музыка и музыканты. Хрестоматия для студентов теоретико-композиторского факультета. Изд-во КГК, 2008. Дополнительная литература: 1) А.А. Азаров. Русско-английский энциклопедический словарь искусств и художественных ремесел. Изд-во «Флинта-Наука», Москва, 2005. 2) М.Д. Барченкова, А.Т. Осипенкова. Англо-русский словарь музыкальных терминов. Изд-во «Флинта-Наука», Москва, 1999. 3) А.П. Голубев, И.Б. Смирнова. Песня в курсе английского языка. Учебное пособие. Изд-во «Academia», Москва, 2003. 4) М.И. Дубровин. Современный англо-русский и русско-английский словарь. Изд-во «Цитадель-Трейд», Москва, 2005. 6) Т.А. Казакова. Художественный перевод. Изд-во «Инъязиздат», Санкт-Петербург, 2006. 7) Е.А. Токмина. Англо-русский и русско-английский словарь искусств. Изд-во «Флинта», Москва, 2005. 8) Children s Britannica, England, 1990 9) Stanley Sadic. The Grove Concise. Dictionary of music. “Macmillan”, London, 1994. 10) The New Encyclopedia Britannica. Chicago, USA, 1990. Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы. 1) http://www.supremelearning.com/RussianInterviews.html - Курсы английского языка Supreme Learning. Метод "Как Научить Себя Учиться" и "Как Быстро Выучить Английский". 2) http://eleaston.com/biz/bizhome.html - Business English - Учебные материалы по деловому английскому языку. 3) http://www.kulichki.com/comics/e/index.htm - Учим Английский через Комиксы. 4) http://english.km.ru/ - начните изучение английского языка с нуля и Вам в этом поможет преподаватель (переписка по e-mail). Курс рассчитан на широкий круг учащихся. Особенно он будет полезен для тех, кто раньше никогда и нигде английский язык не учил. 5) http://englishpractice.com/ - здесь есть еженедельные уроки, игры и т.д., возможность получать уроки по e-mail. 6) http://www.openweb.ru/toastmasters/ - Moscow Free Speakers Club - Toastmasters International - Московский клуб свободных собеседников. Ресурс для изучающих английский язык. 7) http://www.elit-a-a.com.ua/8page.htm - "Советы бывалого" - Как научиться говорить по-английски. 8) http://angl.by.ru/ - Бесплатное обучение английскому языку. Материалы для преподавателей и студентов. 9) http://www.edufind.com/ - English Grammar - Грамматика английского языка. 10) http://www.esl-lab.com/ - Коллекция различных учебных материалов по английскому языку, для прослушивания.</p>

	<p>11) http://angliysky.narod.ru/ - Английский язык. Изучение в любом возрасте. Английский в диалогах, тренинг-словарь, деловой английский.</p> <p>12) http://webster.comnet.edu/grammar/ - Guide to Grammar and Writing - грамматика английского языка.</p> <p>13) http://www.boston-online.com/wickedv.html - The Wicked Good Guide to Boston English - Бостонский английский. Уникальные слова и слова с необычным произношением.</p> <p>14) http://polyglot.lss.wisc.edu/dare/dare.html - The Dictionary of American Regional English - Специфика английского языка в разных штатах.</p> <p>15) http://www.westegg.com/cliche/ - полезные выражения на английском языке. База данных с поиском по 3300 выражениям</p> <p>16) http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ - грамматика английского языка, понятные объяснения и упражнения на закрепление пройденного</p> <p>17) http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml - вещание BBC в режиме Real Audio. Кроме этого, огромные архивы радиопрограмм с текстами</p> <p>18) http://www.study.ru/ - на этом сервере собрано много интересных материалов, посвященных изучению английского языка (уроки on-line по 14 темам и тесты, общие и специализированные словари, учебники и программы).</p> <p>19) http://digital.library.upenn.edu/books/ - 11000 ссылок на книги, доступные через Интернет.</p> <p>20) http://parcelworld.narod.ru/exercises/exercisesmain.htm - "Cambridge English for Schools" - Подборка упражнений и советов преподавателям к различным частям учебника и упражнения на разные аспекты школьной грамматики английского языка.</p> <p>21) http://altnet.ru/~mcsml/keywds.htm - Chopin testing centre - Бесплатные ресурсы для изучающих английский язык - тесты и учебные материалы.</p> <p>22) http://piranha.hotbox.ru/main.html - Virtual English Teacher - Электронный учебник английского языка.</p> <p>23) http://www.cooper.com/alan/homonym_list.html - Alan Cooper's Homonym List - Список английских омонимов - слов, которые пишутся по-разному, а произносятся одинаково.</p> <p>24) http://www.ihep.su/~amelin/misc/verbs/ - Формы неправильных английских глаголов с переводом на русский язык.</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются: мультимедийные средства; интерактивная доска, наборы слайдов или кинофильмов; магнитофоны, консерваторский сайт.</p> <p>Практические занятия:</p> <p>компьютерный класс;</p> <p>презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).</p>
Б1.О.04	БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УК-8	Разработчик: <i>Динмухаметов Алям Гатифович, доцент, кандидат медицинских наук</i>
УК-10	<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является сохранение и обеспечение здоровья населения, улучшения качества его жизни путем оказания медицинской помощи, проведения профилактической работы с населением.</p> <p>Задачи освоения дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов</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; - 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
<p>УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - сущность экстремизма, терроризма, 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 антитеррористическом и антикоррупционном законодательстве;

	профессиональной деятельности	- давать оценку экстремизму, терроризму и коррупционному поведению и применять на практике соответствующее законодательство; - планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявления экстремизма, терроризма и коррупции в обществе
		<i>Владеть:</i> - навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антитеррористическом и антикоррупционном законодательстве - правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупции

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
1.	Тема 1.1	Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека
	Содержание лекционного курса	Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации. Система безопасности жизнедеятельности человека в Российской Федерации
	Содержание темы семинара	Основные понятия и виды деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности человека. Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации. Система безопасности жизнедеятельности человека в Российской Федерации
2.	Тема 1.2.	Национальная безопасность
	Содержание лекционного курса	Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе. Система национальных интересов России.
	Содержание темы семинара	Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе. Система национальных интересов России. Основы мобилизационной подготовки и мобилизации здравоохранения. Государственный материальный резерв медицинского и санитарно-хозяйственного назначения. Воинский учет и бронирование медицинских работников. Современные войны и вооруженные конфликты. Определение и классификация войн и вооруженных конфликтов. Средства вооруженной борьбы. Поражающие факторы современных видов оружия. Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма и экстремизма.

		Безопасность общества и личности. Опасности и их воздействие на организм человека. Система мероприятий по обеспечению безопасности организованных коллективов. Мероприятия по обеспечению личной безопасности граждан.
3	Тема 1.3.	Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
	Содержание лекционного курса	Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
	Содержание темы семинара	Основные понятия, определения, классификация, медицинские и медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. Фазы развития и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
4	Тема 1.4.	Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения
	Содержание лекционного курса	Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения
	Содержание темы семинара	Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. Система гражданской обороны и основные направления ее деятельности. Основы организации и мероприятия защиты населения в мирное и военное время. Система и методы защиты человека от основных видов опасного и вредного воздействия природного и техногенного происхождения. Методы контроля и определения опасных и негативных факторов. Общая характеристика и классификация защитных средств. Защитные сооружения, индивидуальные технические и медицинские средства защиты. Санитарная и специальная обработка.
<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной работы и проводится в пределах обычных организационных форм занятий. Текущему контролю успеваемости (далее – ТКУ) подлежат следующие виды учебной деятельности студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: посещение лекций, работа на семинарских занятиях, результаты самостоятельной работы. ТКУ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» проводится в форме оценки выполнения заданий на самостоятельную работу в рабочих тетрадях, выполнения контрольных письменных работ, устных опросов, тестового контроля, а также путем оценки выполнения рефератов, докладов, презентаций. Текущий контроль результатов самостоятельной работы проводится на каждом занятии выборочно для 30-50 % студентов. По окончании каждого раздела тематического плана (модуля) ТКУ проводится для всех студентов группы. На семинарских занятиях преподавателем оценивается любое, особенно успешное действие (например, участие в дискуссии). Оценка успеваемости студентов по отдельной теме выражается по 10-балльной шкале, по разделу (модулю) в 100 – балльной шкале.</p>		
<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p>Основная учебная литература</p> <p>1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / П.Л. Колесниченко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 554 с.- http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970</p> <p>Дополнительная учебная литература</p> <p>1. Современные средства вооружённой борьбы: учеб. пособие для студентов мед. вузов / Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. мобилизац. подготовки здравоохранения и мед. катастроф; [сост.: М. И. Ковалев, Г. Ф. Зиганшин]. - Казань: КГМУ, 2010. - 34 с. [электронные ресурсы]</p>		

	<p>2. Медицинские средства профилактики и оказания помощи при химических и радиационных поражениях. Учебное пособие. А.Г. Динмухаметов, Казань, 2009. – 86 с.</p> <p>3. Технические средства индивидуальной защиты. Учебное пособие. А.Г. Динмухаметов, Казань, 2008. – 57 с.</p> <p style="text-align: center;">Периодическая печать</p> <p>Военно-медицинский журнал; Медицина катастроф; Безопасность жизнедеятельности</p> <p style="text-align: center;">Электронные образовательные ресурсы</p> <p>http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. Сайт Разумова В.Н. http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности http://Obj.ru/ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций http://www.ampe.ru/web/guest/russian Институт психологических проблем безопасности http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности http://www.0-1.ru Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение чрезвычайных ситуаций http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии http://www.fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности http://www.znakcomplect.ru http://www.znopr.ru Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам безопасности жизнедеятельности). http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html http://b23.ru/hsb9 Учебные атласы по медицинской подготовке.</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются: мультимедийные средства; интерактивная доска, наборы слайдов или кинофильмов; магнитофоны, консерваторский сайт.</p> <p>Практические занятия: компьютерный класс; презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).</p>
Б1.О.05	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (в т.ч.элективные дисциплины)
УК-7	<p>Разработчик: <i>Манапов Равиль Ильдарханович, доцент</i></p> <p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p><i>Цель дисциплины</i> – формирование физической культуры личности.</p> <p><i>Задачи дисциплины:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</p>	<p>Знать:</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>Уметь:</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>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и самовоспитания; - способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; - методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма; - методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин по физической культуре и спорту:

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

в объеме 368 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы специалитета, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.

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

Разделы дисциплины и виды занятий

Виды учебных занятий	Всего часов	Количество часов					
		1	2	3	4	5	6
Теоретические занятия	22	6	6	4	6	-	-

Методико-практические занятия	34	8	8	10	8	-	-
Самостоятельная работа	8	2	2	2	2	-	-
Зачет	8	2	2	2	2	-	-
Всего по дисциплине	72	18	18	18	18	-	-
Элективные дисциплины (включая самостоятельную работу)	368	56	56	56	56	70	74

IV. Содержание дисциплины.

Теоретический раздел
ПЕРВЫЙ КУРС

ТЕМА 1. Введение

Физическая культура и спорт 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 и спорт 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 и спорт личности.

ТЕМА 3. Социально- биологические основы физической культуры.

ТЕМА 4. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура и спорт 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.

	<p>5. Методика коррегирующей гимнастики для глаз. 6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями, гигиенической или тренировочной направленности.</p> <p style="text-align: center;">ВТОРОЙ КУРС</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">ТРЕТИЙ КУРС</p> <p>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 едина.</p> <p style="text-align: center;"><i>Учебно-тренировочные занятия</i></p> <p>Учебно-тренировочные занятия проводятся на следующих учебных отделениях: основном, спортивном, специальном, по видам спорта.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. С первого по шестой семестр обучающиеся сдают зачет. Оценивается три раздела учебной деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. теоретические и методические знания, 2. овладение методическими умениями и навыками, 3. общая физическая и спортивно-техническая подготовка. <p>По каждому из трех разделов выставляется отдельная оценка; экспертная оценка успешности освоения учебного материала, как минимум на «удовлетворительно» и оценка результатов, соответствующих практических тестов по разработанным таблицам специализаций. Общая оценка за семестр «зачтено» выставляется при получении вышеуказанных оценок по разделам.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Физическая культура и спорт студента: Учеб./ Под ред. В.П.Ильина. - М., Гардарики, 1999. 2. Физическое воспитание: Учеб./ Под ред. В.А.Головина, В.А. Маслякова, А.В. Коробкова.-М. Высш.шк.,1983. 3. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. Для техн. Физ.культ./ Под ред. А.А.Гужаловского.- М. Тера – Спорт. 2000. 4. Теория спорта. Учеб. Для ин-тов физ. культ./ Под ред. В.Н.Платонова. - Киев: Вища школа, 1987. 5. Социальные и биологические основы физической культуры. Учеб. Пособ./ Д.Н.Давиденко, А.И.Зорин, В.Е. Борилкевич; Отв. ред. Д.Н.Давиденко, Б.Г. Тихонов – СПб; Изд-во С - Петерб. Ун-та, 2001. 6. В.В. Столбов. История физической культуры. Учеб. Для студентов пед. Ин-тов.- Просвещение, 1989.
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> Для обеспечения учебного процесса используются:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p>						
Б1.О.06	ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ						
УК-2 УК-5 УК-10 ОПК-7	<p>Разработчик: Хайрутдинова Диля Флюоровна, доцент, кандидат искусствоведения</p> <p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>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.</p> <p>Задачи дисциплины:</p> <p>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.</p>						
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональной компетенции:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. </td> </tr> <tr> <td>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций						
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 						
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 						

	процессе межкультурного взаимодействия	Уметь: — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
		Владеть: — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
	УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	Знать: - сущность экстремизма, терроризма, коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями
		Уметь: - правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антитеррористическом и антикоррупционном законодательстве; - давать оценку экстремизму, терроризму и коррупционному поведению и применять на практике соответствующее законодательство; - планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявления экстремизма, терроризма и коррупции в обществе
		Владеть: - навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антитеррористическом и антикоррупционном законодательстве - правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупции
	ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	Знать: – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;
		Уметь: – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;
		Владеть: – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	8	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		72		

IV. 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.

	<p>Государственное стимулирование продвижения в культурной деятельности традиционных нравственных ценностей, традиций, обычаев российского общества.</p> <p>Сохранение единого культурного пространства как фактор национальной безопасности и территориальной целостности России.</p> <p>Понятие культурного суверенитета как приоритета ценностей российской цивилизации в культурной политике страны.</p> <p>Кадровая политика и научно-методическое обеспечение культурной политики.</p> <p>Тема 6. Основные направления государственной культурной политики Российской Федерации. Культурно-языковая и этнокультурная политика России</p> <p>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.</p> <p>Государственная поддержка сохранения и развития языков народов России.</p> <p>Русский язык и языки народов России в Интернет-пространстве.</p> <p>Развитие научных исследований языка и памятников письменности.</p> <p>Развитие книгоиздания и книжной торговли, библиотечной сферы. Поддержка мер по популяризации чтения.</p> <p>Этнокультурное разнообразие России как составляющая этнической идентичности и единства российской нации. Этнические культурные традиции в развитии профессиональной культуры и творческой самодетельности граждан. Поддержка традиционной культуры, художественных ремесел и промыслов.</p> <p>Понятие материального культурного наследия. Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ.</p> <p>Понятие нематериального культурного наследия. Каталог объектов нематериального культурного наследия народов РФ.</p> <p>Тема 7. Культурная политика российского государства в сфере профессионального искусства</p> <p>Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности в литературе и различных видах искусства. Развитие фестивальной, гастрольной и выставочной деятельности.</p> <p>Профессиональные сообщества и творческие общественные организации, их роль в регулировании и оценке художественного творчества.</p> <p>Вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики.</p> <p>Развитие профессиональной критики и журналистики в творческих индустриях. Развитие системы подготовки творческих кадров.</p> <p>Система музыкального образования в РФ.</p> <p>Тема 8. Региональная культурная политика в современной России. Содержание и приоритеты региональной культурной политики</p> <p>Цели и задачи, объекты и субъекты региональной культурной политики. Нормативно-правовая база региональной культурной политики.</p> <p>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.</p> <p>Тема 9. Интеграция России в мировое культурное пространство. Международная культурная политика Российской Федерации в условиях глобализации</p> <p>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.</p> <p>Государственная поддержка международных проектов в области искусства, отдельных видов культурной деятельности, ценностно близких России.</p> <p>Русское зарубежье как культурное пространство русского мира. Памятники истории и культуры русского зарубежья.</p> <p>Электронная база данных объектов русского культурного наследия за рубежом.</p> <p>Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.</p> <p>Сотрудничество профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и организаций в сфере изучения и представления за рубежом российской культуры, истории, литературы.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p>

	<p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В седьмом семестре обучающиеся сдают зачет. Формой текущей аттестации являются собеседование, доклад, коллоквиум.</p> <p>Уровень знаний по предмету оценивается по пятибалльной системе. Критериями оценки являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - свободное владение теоретическим материалом, пройденным по курсу дисциплины; - использование дополнительной информации, полученной в ходе регулярной самостоятельной работы; - демонстрация широкого кругозора, самостоятельности мышления.
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p style="text-align: center;">а) Основная литература:</p> <p>Нормативно-правовые акты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_28399. 2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики: [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706. 3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669. 4. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_14058. 5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_44571. 6. Федеральный закон 06.06.1997 №115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9005213 7. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.referent.ru/1/67189. 8. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511. 9. Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496. 10. Федеральный закон от 06.01.1999 №7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497. 11. Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406. 12. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318 13. Закон РФ от 15.04.1993 №4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905. 14. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об общественных объединениях» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693.

15. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174.
16. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 12.02.2013. Приложение 1. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Режим доступа: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F.
17. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 №1244-р (ред. от 08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79661.
18. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45830.html>.
19. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 №1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115357.
20. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 №186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422.
21. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 №2567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140136.
22. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 №718 (ред. от 25.08.2015) «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151043.
23. Приказ Минкультуры РФ от 28.12.2001 №1403 «О концепции художественного образования в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84924.

Монографии, учебные издания:

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

б) Дополнительная литература:

1. Аванесова, Г. А. Культурно-досуговая деятельность. Теория и практика организации: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 100103 «Соц.-культур. сервис и туризм» / Г. А. Аванесова. – М.: Аспект-пресс, 2006.

2. Аванесова, Г. А. О предпосылках выработки конструктивной культурной политики в современной России // Культурное разнообразие, развитие и глобализация: По результатам дискуссий круглого стола. Москва, 21 мая 2003 г. – М.: РИК, 2003. – С. 77-81.
3. Богатырева, Т. Г. Синергетика глобальных социокультурных процессов и культурная политика // Глобализация: синергетический подход. Сб. – М.: РАГС, 2002. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://spkurdyumov.narod.ru/D46Bogatireva.htm>
4. Богатырева, Т. Г. Глобализация и императивы культурной политики современной России [Текст] / Т. Г. Богатырева. - М.: ТЕИС, 2002. - 179 с.
5. Боголюбова, Н. М. Внешняя культурная политика России и зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие / Н. М. Богомоллова, Ю. В. Николаева. - СПб. Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. - 315 с.
6. Браун Дж. «Россия – не угроза, но людям иногда это трудно понять»: Интервью Н. Шиловой // Сайт Института культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=58>
7. Бутенко, И. А. Культурная жизнь общества: Основные параметры // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
8. Бутенко И. А., Разлогов К. Э. Индустрия культуры // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – (Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115).
9. Востряков, Л. Е. Культурная политика: концепции, понятия, модели // Культура на границах: Материалы семинара. Москва, Ясная Поляна, 18-21.03.2004. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 12-32. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 2. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=80>
10. Генисаретский, О. И. Культурно-антропологическая перспектива // Иное: Хрестоматия нового российского самосознания. – М.: Аргус, 1995. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.procept.ru/publications/1995_kult-anprop_perspective.ht
11. Генова, Н. М. Культурная политика в системе инфраструктуры культуры региона [Текст] / Н. М. Генова, - Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2008. - 284. Горлова, И. И. Культурная политика в современной России [Текст]: учеб. пособ. / И. И. Горлова. - Краснодар: Советская Кубань, 1998. - 320 с.
12. Гнедовский, М. Б. «Мы застряли в XIX веке»: Слишком узкое понимание культуры приводит к застою в экономическом развитии: Интервью М. Спиричевой // Богатей. – Саратов, 2003. – 26.02. – № 7 (237). [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=76>
13. Гнедовский, М. Б. Внутренние и внешние ресурсы культуры // Сайт Института культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=77>
14. Гулина, А. Культуру в массы? Новая жизнь старого лозунга: [По материалам семинара «Культпросвет»] // Богатей. – Саратов, 2003. – 25.02. – № 7 (237). [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=75>
15. Драгичевич-Шешич, М. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг [Текст] / М. Драгичевич-Шешич, Б. Стойкович. - Новосибирск: Тигра, 2000. - 227 с.
16. Дукельский, В. Ю. Культура возвращается домой // Культура на границах: Материалы семинара. Москва, Ясная Поляна, 18-21.03.2004. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 5-11. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 2. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=79>
17. Жидков, В. С. Государственная культурная политика // Ориентиры культурной политики. – М.: ГИВЦ МК РФ, 2001. – № 6. – С. 49-86.
18. Жидков, В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности: картина мира и власть / РАН. Гос. ин-т искусствознания – СПб. Алетейя, 2001.
19. Жидков, В. С. Культурная политика России: теория и история [Текст] / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. - М. : Академ. проект, 2001. - 592 с.
20. Загребин, С.С. Проблема изучения культурной политики в динамике исторического развития: опыт историко-культурологического анализа [Текст] // Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак.-М. ; СПб, 2009.- Т. VII.- С. 197-204.
21. Зеленцова, Е. В. Творческие индустрии приходят в Россию. // Творческие индустрии в России. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 4-11. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=85>
22. Зуев, С. Э. Культурная политика и институционализация программирования: Лекция // Сайт Школы культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.shkp.ru/lib/archive/methodologies/2001/7>

23. Зуев, С. Э. Культурные сети: опыт проблемного анализа // Панорама культурной жизни стран СНГ и Балтии. – М., Информкультура, 1996. – Вып. 11. – С. 3-19.
24. Иванченко, Г. В., Жидков В. С. Системные исследования культуры. – СПб. Алетейя, 2009.
25. Карпухин, О. И. Можно ли управлять культурой? // Диалог. – М., 1994. – №4-6.
26. Карпухин, О. И. Культурная политика и менеджмент [Текст] / О. И. Карпухин. - М.: Изд-во Ин-та молодежи, 1998. - 174 с.
27. Костина, А. В., Культурная политика современной России: соотношение этнического и национального [Текст] / А. В. Костина, Т. М. Гудима. - М.: Изд-во ЛКИ, 2010. - 240 с.
28. Коул, М. Культурные механизмы развития: Доклад на конференции «Лев Выготский и современные науки о человеке» (Москва, 3- 8.09.1994) // Вопросы психологии. – М., 1995. – № 3. – С. 5-20. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/953/953005.htm
29. Культура и культурная политика в России [Текст]: кол. монограф. / отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. - М.: Моск. обществ. научи. фонд 2000. - 240 с.
30. Культура и культурная политика в России: [Коллективная монография] / Моск. обществ. науч. фонд; Отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. – М., 2000. – 239 с.: табл. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
31. Культура и рынок: современные тенденции [Текст]: сб. ст. / сост. И. Г. Хапгельдиева. - М.: Классика - XXI, 2009. - 222 с.
32. Культурная политика – пространство стратегирования / И.М. Музалевская. / Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак. – М.; СПб, 2009.- Т. VII.
33. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб. материалов / Рос.нац.б-ка; Сост. Е.И. Кузьмин, В.Р.Фирсов. – М.: Либерея, 2002.
34. Культурная политика в условиях рынка / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество – СПб., 2005. – Гл. 15. – С. 453-498.
35. Культурная политика государства и искусство / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. – СПб., 2005. – Гл. 14. – С. 383-452.
36. Культурная политика и образование: Материалы игры, Школа культурной политики, Москва, 17-25.12.1990 // Сайт Школы культурной политики. – 1990. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.shkp.ru/lib/archive/family/1990>
37. Культурная политика: проблемы теории и практики [Текст]: сб. ст. / сост. О. В. Хлопина. - СПб.: Дмитрий Булавин, 2003. - 170 с.
38. Лихачев, Д.С. Письма о добром и прекрасном (любое издание)
39. Никич, Г. А. Культурная индустрия: омасовление культуры или окультуривание рынка... // Творческие индустрии в России. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 66-70. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=89>
40. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье: Культура и культурные институты в XXI в. [Текст] / М. Пахтер, Ч. Лэндри; / пер. с англ., предисл. М. Гнедовского. - М.: Классика-XXI. 2003. - 95 с.
41. Разлогов, К. Э., Александрова Е. Я. Научное обеспечение культурной деятельности // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
42. Саймон, М. Культурная политика: краткое руководство // Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб. материалов. – М.: Либерея, 2002. – Альманах «Приложение к журналу "Библиотека"».
43. Сидоров, Е. Ю. Культура мира и культура России // Полис: Политические исследования. – М., 1998. – №5. – С. 106-113.
44. Сорочкин, Б. Ю. Правовое обеспечение культурной деятельности // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
45. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Текст]: учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. - 528 с.
46. Чапарина, С. Инструментарий и субъекты культурной политики // Сайт Института [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=73>

Интернет-ресурсы:

1. Совет по культуре и искусству при Президенте РФ [Электронный ресурс] // Президент Российской Федерации. Режим доступа : <http://www.kremlin.ru/structure/councils#institution-7>
 2. Комитет по культуре Государственной Думы [Электронный ресурс] // Государственная Дума ФС РФ. Режим доступа : <http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru> .
 3. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.mkmk.ru> .
 4. Официальный сайт Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.unesco.ru/ru/>.
 5. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://fcpkultura.ru/>.
 6. Официальный сайт Главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.miccedu.ru> .
 7. Официальный сайт Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://heritage-institute.ru> .
 8. Официальный сайт Государственного института искусствознания [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://sias.ru> .
 9. Официальный сайт Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультета МГУ) [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://hssc.msu.ru> .
 10. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://pravo.roskultura.ru>.
 11. Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.culture.ru>
 12. Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.roskultura.ru>
 13. Культурные ценности - жертвы войны [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.lostart.ru>
 14. Портал «Культура России» [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.russianculture.ru/default.asp>
 15. Портал «Архивы России» [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.rusarchives.ru>
 16. Музеи России [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.museum.ru>
 17. Институт культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru>
 18. Школа культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.shkp.ru>.
 19. Официальный сайт Совета Европы. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.coe.int>;
 20. Сайт организации Arts&Business. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.aandb.org.uk>;
 21. Сайт The Center for Arts&Culture. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.culturalpolicy.org>;
 22. Ассоциация музеев России. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.amr-museum.ru>;
 23. Нац. театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска». [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.goldenmask.ru>;
 24. Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.memo.ru> ;
 25. Европейский Культурный Фонд (European Cultural Foundation). [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.eurocult.org>;
 26. Международный ресурс по менеджменту в сфере культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.artsmanagement.net> ;
 27. Информационно-сервисный центр: Культура. Политика. Планирование. Менеджмент. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.culturalmanagement.ru> ;
- Ассоциация менеджеров культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.acm.org.ru>

VII. 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.							
Б1.О.07	МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ МУЗЫКИ»							
Б1.О.07.0 1	ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ							
ОПК-1	Разработчик: <i>Сокольская Анна Александровна, доцент, кандидат искусствоведения</i>							
	<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представления о закономерностях и специфике развития музыкального искусства как составной части мировой художественной культуры, расширение музыкального кругозора.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Место дисциплины в профессиональной подготовке. Дисциплина «История зарубежной музыки» является частью общего курса истории музыки – важнейшей сферы духовной культуры современного общества. Имеет как общегуманитарную, так и специальную направленность на будущую педагогическую деятельность студента. Данная дисциплина сочетает исторический и теоретический аспекты музыковедения, что делает ее особо значимой в подготовке будущих специалистов, обладающих общехудожественным и музыкальным кругозором.</p>							
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «История зарубежной музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">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</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; </td> </tr> <tr> <td> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; </td> </tr> <tr> <td> <p>Владеть:</p> </td> </tr> </tbody> </table>		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>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; 	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 	<p>Владеть:</p>
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>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; 							
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 							
	<p>Владеть:</p>							

		<ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 																							
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 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 1 по 4 семестр.</p> <table border="1" data-bbox="309 480 2074 639"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид учебной работы</th> <th rowspan="2">ЗЕТ</th> <th rowspan="2">Акад. часы</th> <th colspan="4">Контроль</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td rowspan="3">8</td> <td>146</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> </tr> <tr> <td>Самостоятельная работа</td> <td>142</td> </tr> <tr> <td>Общая трудоемкость</td> <td>288</td> </tr> </tbody> </table>				Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль				1	2	3	4	Контактная работа, в т.ч. контроль	8	146	Э	Э	Э	Э	Самостоятельная работа	142	Общая трудоемкость	288
Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль																						
			1	2	3	4																			
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	146	Э	Э	Э	Э																			
Самостоятельная работа		142																							
Общая трудоемкость		288																							
<p>IV. Содержание дисциплины. Семестры 1,2 Раздел I. Античность Тема 1. Введение. Музыка в истории культуры Глубинные связи внутренних проблем музыкального творчества с направленностью религиозного, философского, социального самосознания общества. Музыкально-историческое время. Скорость и тенденции культурного движения. «Центры» и «окраины» музыкальной культуры. История музыки как «галерея» шедевров. Методологические поиски: социально-антропологический, позитивистский и структурный подходы к истории музыки. Типы музыкального творчества: фольклорное творчество, профессиональное развлекательное творчество, каноническая импровизация, опус-музыка. Исторически «медленные» и «быстрые» типы музицирования. Устность и письменность музыкального творчества. Теоретичность (потребность в самоописании) и нетеоретичность отдельных типов творчества. Критерии каноничности и новизны. Периодизация музыкальной культуры. Периодизация европейской опус-музыки. История европейской музыкальной культуры как последовательность музыкальных революций. Закономерности смены исторических вех. Тема 2. Музыкальная культура античности: Древнегреческая идея музыки Теории происхождения музыки Г. Спенсера, Ч. Дарвина, К. Бюхера, К. Штумпфа, Р. Вилашека, К. Закса, К. Госса и Ж. Комбарье. Синкретизм поэзии и музыки в процессе профессионализации искусства в различных культурах (в музыкально-поэтических традициях Древнего Китая, Индии, Палестины, Древней Греции). Эпелика 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 инструментальный 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. 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.</p>																									

Средневековье с историко-культурной точки зрения. Кульминационные вершины в литературе и архитектуре Средневековья. Средневековая западноевропейская 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.

Разделение григорианского хора на Градуал и Антифонарий. Ординарий и проприй. Молитвы ординария. Роль ординария в дальнейшем развитии форм западноевропейской 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. Жонглёрские 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 –

дуплом, триплом и квадруплом. Тенор в роли *vox principalis* или *cantus firmus*. Сокращение григорианской основы органума за счет гигантских масштабов колорирования в органальных голосах.

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

Формирование в XII веке жанров, отпочковавшихся от органума. Кондукт – органум на нелитургический текст и без григорианского напева. Возникновение из клазул (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 (с французских, провансальских, фламандских, итальянских) текстов. Сложность композиторской работы – один из главных критериев художественности. Мотет – средневековая модель разнообразия и красочности мироздания. Предпосылки ритмической революции в мотете *ars antique*.

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

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

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

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

Раздел III. Эпоха строгой полифонии

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

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

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

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

Основные этапы развития полифонии Возрождения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел IV. Эпоха basso continuo

Тема 8: Эстетика барокко. Basso continuo – новая парадигма письма. Развитие итальянской инструментальной музыки – органной и скрипичной. 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 джампаном – basso continuo. Мажорно-минорная ладовая система. Фуга как высшая форма свободного письма. Возникновение ряда новых жанров: инструментальных (концерта, увертюры, сонаты, симфонии) и вокально-хоровых (оперы, оратории, кантаты).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Барочная «избыточность» венецианской оперы конца XVII века. Трагикомические сюжеты А. Аурели и М. Норриса. 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-серии. Особенности музыкальной драматургии оперы-серии. Историко-героические, мифологические сюжеты. Однотонные и двутонные арии. Значение арии *da capo* для искусства *bel canto*. Типы арий (арии-жалобы, бравурные, патетические, характерные) и дуэтов. Типы речитативов и их действенная функция.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Инструментальная музыка Генделя: пленерные сочинения и концертто гротто. 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 хора: немецкий текст, аккордовый склад, периодичность, силлабическое соотнесение текста и мелодии, перенесение основного напева из тенора в сопрано, четкая метрическая сетка и размеренность движения. Функции хора 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), obbligato (ариозо на мадригальные стихи, тесно связанное с последующей арией).

Ария. Значение инструментального ригурнеля. 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 *santus firmus*). Жанры органной музыки: хоральная обработка, прелюдия и fuga, пассакалья. Их стилистическая и хронологическая взаимосвязь.

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

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

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

Тема 13: Зарождение и развитие демократических оперных жанров.

Опера-серия в европейской музыке первой половины XVIII века

Возрастающая роль третьего сословия. Мода в 1760-х годах на сюжеты из жизни различных сословий. Триумф оперы-буффа и французской комической оперы. Дж. Перголези «Служанка-госпожа» (1733). Разрастание оперы-буффа до масштабов полноценной двухактной пьесы. Углубление лирической стороны и усложнение музыкального языка (Н. Пиччинни, Дж. Паизиелло, Д. Чимароза). Завершение эволюции оперы-буффа в творчестве Д. Чимарозы (1749—1801). Деятельность К. Гольдони. Появление оперы-семисерии (Н. Пиччинни, Дж. Паизиелло, В. Мартини-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 буффионов» 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. Бертонна. 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. Банда, К. Г. Нефе, И. Ф. Рейнхардт). Австрийский зингшпиль и воздействие на него итальянской комедии дель арте и французской комической оперы. Деятельность актеров старовенской комедии (Й. Ф. Курц-Бернардон). Отличия музыкальной драматургии австрийского зингшпиля от северонемецкого.

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

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

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

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

Раздел V. Вторая половина XVIII века. Венский классицизм

Тема 14: Оперная реформа К. В. Глюка

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

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

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

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

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

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

Тема 15: Основные тенденции в развитии инструментальной музыки в XVIII веке. Мангеймский переворот. Зарождение и развитие симфонизма 1710–1750 – переходный период. Разнообразие инструментальных жанров в венской музыкальной культуре первой половины XVIII века (трио-соната, сюита, партита, серенада, ноктюрн, дивертисмент). Представители «венского предклассицизма»: Р. Бирк, Ф. Л. Гассман, Ф. Тума, Г. К. Вагензейль, М. Г. Монн и др. Распространение в Вене музыки северогерманской (берлинской) школы.

Влияние итальянских традиций и значение творчества итальянских композиторов (М. А. Дзиани, А. Кальдара, А. 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. Саммартини, К. Диттерсдорфа, Ф. Ж. Госсекса И. Х. Баха.

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

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

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

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

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

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

Творческий путь Й. Гайдна. Обзор и характеристика жанров.

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

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

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

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

Значение инструментального творчества Гайдна для дальнейшего развития европейского симфонизма.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 17. Австрийская оратория и ораториальное творчество Й. Гайдна

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

Кризис оратории в Италии: уход от Библии и стилистическое сближение с оперой. Реформа ораториального либретто А. Дзено и П. Метастазео. 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-серии. «Идоменей» (1781, Мюнхен) как первая опера, отразившая новаторские черты Моцарта-драматурга и Моцарта-композитора. Новая трактовка ансамбля как главного группового портрета. Симфонизация оперы.

Венские оперы Моцарта – вершина его драматургии. Работа Моцарта в Бург-театре с 1781 года. Зингшпиль «Похищение из Сераля» (1782, Вена). Иллюстративно-психологический метод обрисовки ситуации в ансамблях. Сближение песенного и свободного типа монологов в ариях. Упадок немецкого театра в Вене. Возвращение Моцарта к итальянской опере. Встреча с Л. да Понте. Новый тип драматургии в «Свадьбе Фигаро» (1786). Итальянская опера-буффа и венская комедия нравов. Отказ от традиционной буффонной трактовки комедийных образов. Песенный принцип строения арий: симметричная форма, единство интонационного развития, «рифмованные» каденции, песенно-танцевальные обороты, квадратное строение фраз и периодов. «Смешанные» характеристики. Трактовка арий и ансамблей – главных опор музыкальной драматургии. Новое драматургическое истолкование оркестра.

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

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

Семестры 3,4

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

Тема 1. Музыкальный романтизм

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

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

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

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

Система выразительных средств: повышение роли красочности, усложнение гармонического языка, тембрового мышления. Разнообразие жанровых истоков романтического тематизма. Новые принципы формообразования. Их связь с "эстетикой фрагмента"; влияние немусикальных 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, Мошелез) 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 театральнопостановочной 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 сюжетники и драматургии либретто; влияние романтической драмы. Литературные и музыкальные формы в опере *bel canto* и их взаимное влияние. Принципы построения номеров и сцен (на примерах из опер Россини, Беллини, Доницетти)

Тема 10. Оперное творчество Дж. Верди.

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

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

Тема 12. Оперное творчество Вагнера.

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

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

Раздел 3. Западноевропейская музыка во 2 половине 19 века

Тема 13. Иоганнес Брамс: жизнь и творчество.

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

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

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

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

Тема 14. Антон Брукнер: жизнь и творчество.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Григ как педагог и музыкально-общественный деятель.

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

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

Тема 18. Феномен оперного веризма и творчество Джакомо Пуччини. Литературные и эстетические предпосылки веризма. Формирование устойчивых драматургических, сюжетных и стилистических приемов в оперном творчестве Масканы, Чилеа, Леонкавалло (ариозные формы, драматургия сквозных сцен, камерность действия, разнообразие стилистических влияний). Вагнерианские тенденции в операх Леонкавалло, Чилеа. Особенности вокального письма.

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

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

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

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

Тема 23. Морис Равель: жизнь и творчество

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

Раздел 5. Западноевропейская музыка 20 века: основные явления

Тема 24. Нововенская школа

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

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

Альбан Берг. Гуманистическая и социальнокритическая направленность его творчества. Эволюция творчества Берга. Опера «Воцтек». Экспрессионистская трактовка сюжета. Новаторское решение оперных форм. Преобладание декламационности над песенностью при разностороннем использовании вокального

начала. Драматургическая роль оркестра. Свободное претворение двенадцатитоновости. Новые тенденции в позднем периоде творчества Берга. Концерт для скрипки с оркестром – вершина инструментальной музыки Берга.

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

Тема 25. Пауль Хиндемит: творческий облик.

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

Тема 27. Зарубежный период творчества И.Стравинского.

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

Тема 28. Творчество композиторов французской «Шестерки».

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

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

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

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

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

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

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

Тема 30. Музыкальная культура Италии в первой половине 20 века

Кризисные явления в итальянской музыкальной культуре в начале XX века: упадок оперы (Ф. Чилеа, Ф. Альфано), эклектизм инструментальной музыки (Дж. Сгамбатти, Дж. Мартуччи), попытки реставрации жанров оратории, мессы (Л. Перози). Выдвижение группы футуристов, возглавляемой Ф.Т. Маринетти, реакционно-политический характер их деятельности (манифесты 1909, 1918 годов) в союзе с Б. Муссолини. Либеральная оппозиция националистическим идеям со стороны прогрессивной художественной интеллигенции: «фондисты», Б. Кроче и его «контрманифест». Распространение в творческой среде различных форм «духовной эмиграции». С начала 1920-х годов широкое возрождение национальных музыкальных традиций: академические публикации музыкальных шедевров XVI–XVIII веков; изучение грегорианского хора и культовой полифонии; интерес к старинным инструментальным жанрам; исследование итальянского фольклора («Этнофония Романьи» и др.). Утверждение неоклассицизма в качестве главного

направления в итальянской музыке 1920-1930-х годов. Лидеры поколения — основатели Национального музыкального общества — О. Респиги, И. Пиццетти, Дж. Малипьеро, А. Казелла, их ориентация на современные достижения европейской музыки. Отказ от крайних форм стилистического новаторства, сплав позднего романтизма и импрессионизма в творчестве Респиги. Лучшие достижения в оркестровых сочинениях декоративного и «ретроспективного» плана: «Пинии Рима», «Фонтаны Рима», «Римские празднества»; Грегорианский концерт, Метаморфозы в XII модусе. Неоклассицизм в творчестве Пиццетти. Поиски истинной выразительности и этических опор в национальном фольклоре и музыкальном наследии прошлого. И. Пиццетти — один из первооткрывателей грегорианики и памятников итальянского искусства XVII–XVIII веков. Основная сфера композиторской активности — оперное творчество; художественная полемика с веризмом. Эстетический и политический консерватизм И. Пиццетти. Д. Малипьеро : неоклассическая ориентация композиторского творчества: многочисленные транскрипции сочинений итальянских мастеров, возрождение доклассических инструментальных жанров, драматургии оперы-seria и buffa. Трагедийность мироощущения, психологизм, драматизм, элементы иронии и гротеска. А. Казелла — выдающийся представитель новой итальянской музыки — композитор, теоретик, исполнитель, музыкально-общественный деятель. Интернационализм его художественной позиции. Эволюция от увлечения австро-немецким романтизмом, импрессионизмом, к неоклассицизму, освоение доклассических жанровых и структурных моделей. Трактат «Эволюция музыки в свете истории совершенного каданса» как музыкально-теоретический манифест итальянского неоклассицизма.

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

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

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

Тема 32. Основные явления зарубежного музыкального авангарда.

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

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

V. 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.

	<p>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.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. <i>Основная литература.</i> Кириллина Л.В. Реформаторские оперы Глюка. – М., 2006. Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т. М., 2009. Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 1.: Под знаком Аркадии. – М., 1998. Сапонов М.А. Менестрели: книга о музыке средневековой Европы. – М., 2004. Музыка Австрии и Германии. Кн. 1. (М., 1975). Кн. 2. (М., 1990), Кн. 3. М., 2003. Музыка XX века. Очерки в двух частях. 1890–1945. – М.: Музыка, 1977. Ч. I, кн. 2. / Ред. Д.В. Житомирский. – 574 с.; 1984. Ч. II, кн. 4. / Ред. Д.В. Житомирский и Л.Н. Раабен. – 510 с.: нот.; 1987. кн. 5А / Ред. М.Г. Арановский и Д.В. Житомирский. – 342 с.: нот. <i>Дополнительная литература.</i> И. С. Бах и музыкальная практика немецкого барокко // Сб. статей. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2016. Гордина Е. Монтеверди. Мантуанские шедевры. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2017 Дегтярева Н. Модерн и австро-немецкая опера начала XX века: Р. Штраус. Ф. Шрекер. А. Цемлинский: (учебное пособие). СПб.: СПбГК, 2014. Дегтярева Н. И. Музыкальная культура западноевропейского Средневековья : Учебное пособие. — СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2018. Кириллина Л. Театральное призвание Георга Фридриха Генделя. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2019. Ковнацкая Л. Г. Главные темы: Бриттен, Шостакович и другие. – СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова; Издательский дом "Галина скрипит", 2018. Моцарт в пространстве и времени // Сб. статей. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2019. Рихард Штраус и его время: сб. статей / Ред.-сост. Н.А. Брагинская. СПб.: Скифия-принт, 2017. Ровенко Е. Время в философском и художественном мышлении: Анри Бергсон, Клод Дебюсси, Одилон Редон. – М.: Прогресс-Традиция, 2016 <i>Электронные образовательные ресурсы</i> 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:</p>

	<p><i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<i>Б1.О.07.0</i> <i>2</i>	<i>ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ</i>
ОПК-1	<p>Разработчики: <i>Семенова Юлия Сергеевна, кандидат искусствоведения, профессор;</i> <i>Порфирьева Елена Васьяновна, кандидат искусствоведения, профессор</i></p>
	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Целью курса является овладение студентами широкими знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.</p> <p>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 стилового анализа произведений различных исторических периодов и традиций, формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития русской музыкальной культуры, выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.</p> <p>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.</p>
	<p><i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i></p> <p>Изучение дисциплины «История отечественной музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:</p>

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций																									
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; 																									
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 																									
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 																									
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 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 5 по 8 семестр.</p> <table border="1" data-bbox="309 975 2080 1137"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид учебной работы</th> <th rowspan="2">ЗЕТ</th> <th rowspan="2">Акад. часы</th> <th colspan="4">Контроль</th> </tr> <tr> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td rowspan="3">8</td> <td>146</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> </tr> <tr> <td>Самостоятельная работа</td> <td>142</td> </tr> <tr> <td>Общая трудоемкость</td> <td>288</td> </tr> </tbody> </table>					Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль				5	6	7	8	Контактная работа, в т.ч. контроль	8	146	Э	Э	Э	Э	Самостоятельная работа	142	Общая трудоемкость	288
Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль																							
			5	6	7	8																				
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	146	Э	Э	Э	Э																				
Самостоятельная работа		142																								
Общая трудоемкость		288																								
<p>IV. Содержание дисциплины. <i>Раздел I. Русская музыкальная культура X – XVIII вв.</i> <i>Тема 1. Музыкальная культура Древней Руси (X – XVI вв.).</i> 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.</p>																										

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

Тема 2. Русская музыкальная культура XVII века.

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

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

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

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

Тема 3. Русская музыка XVIII века.

Формирование национальной композиторской школы.

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

Основные хронологические вехи.

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

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

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

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

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

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

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

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

Жанр «русской песни» как предтеча русского романса XIX века.
Начало фольклористской деятельности, первые сборники народных песен.

Раздел II. Русская музыкальная культура первой половины XIX в.
Тема 4. Музыкальная культура России первой половины XIX века.

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

Музыкальный театр в России первой четверти XIX в.: опера, балет, мелодрама, «трагедия на музыке», дивертисмент, водевиль. Интенсивное развитие русского драматического театра, большая роль музыки в нем. Основные разновидности оперы: историко-героическая и волшебнo-фантастическая. Творчество С.И. Давыдова. «Леста, днепровская русалка» и проникновение романтической образности в русский музыкальный театр.

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

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

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

Тема 5. М.И. Глинка.

Глинка как явление мировой музыкальной культуры. Органичный синтез общеевропейского и национально-характерного, преломление принципов классицизма и романтизма. Глинка и отечественная глинкиана. Проблема создания национального стиля и языка русской классической музыки. Жизненный путь, жанровое многообразие творчества М.И. Глинки.

Оперное творчество. Особый тип оперного симфонизма: взаимодействие обобщения и сквозного развития, индивидуализация тематизма. Новаторство музыкальной драматургии «Жизни за царя». Своеобразие трактовки характерных черт «оперы спасения», отказ от традиционных оперных амплуа. «Руслан и Людмила» и традиции русской «волшебной оперы» («Князь невидимка», «Илья-богатырь» К. Кавоса). Новый образец эпического жанра. Своеобразие драматургии «Руслана»: взаимодействие эпоса, сказки и мифа; метод контрастного сопоставления; концепция «двоемирия».

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

Камерно-вокальное творчество Глинки.

Тема 6. А.С. Даргомыжский.

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

Новаторство в сфере вокальной музыки: расширение содержательной и жанровой сфер, создание особого типа ариозно-декламационной мелодики. Романтическая оперная эстетика и традиции «большой французской оперы» в «Эсмеральде». «Русалка» и новый тип лирико-психологической оперы в русской музыке XIX в. Своеобразие драматургии. Разнообразие интонационно-стилевых истоков. Новаторский тип речитатива. Новаторские черты в трактовке оперных форм. «Каменный гость» и его значение для дальнейшего развития русской оперной классики. Камерный жанр, новые принципы драматургии и формы, новизна вокального стиля.

Продолжение глинкинских традиций в инструментальном («Украинский казачок», «Баба-Яга», «Чухонская фантазия») и кантатно-ораториальном творчестве (опера-кантата «Горжество 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 поэдность; особенности программности у Балакирева. Выработка принципов эпического и лирико-драматического симфонизма.

Фортепианное творчество композитора и роль Балакирева в развитии отечественного пианизма.

Камерно-вокальная музыка Балакирева.

Тема 9. М.П. Мусоргский.

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

Новизна музыкального языка Мусоргского.

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

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

Инструментальные и хоровые сочинения.

Роль Мусоргского в развитии отечественной и зарубежной музыки XX века.

Тема 10. А.П. Бородин.

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

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

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

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

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

Историческое значение наследия Бородина.

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

Римский-Корсаков как выдающееся явление русской музыкальной классики. Широкий диапазон музыкальной деятельности и ее историческое значение.

Проблематика творчества. Эстетические воззрения Римского-Корсакова. Периодизация творчества Римского-Корсакова. Эволюция стиля. 1860-е годы как период творческого формирования.

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

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

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

Тема 12. П.И. Чайковский.

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

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

Оперное творчество. Принципы оперной эстетики. Отношение к явлениям отечественного и зарубежного музыкального театра. Жанрово-драматургическое многообразие оперного наследия, эволюция. Новаторство «Евгения Онегина». Обращение к историческим сюжетам в «Орлеанской 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. Аренина, Вас. С. Калинникова, М.М. Ипполитова-Иванова, А.Т. Гречанинова, С.М. Ляпунова.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 15. А.К. Глазунов.

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

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

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

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

Тема 16. А.К. Лядов.

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

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

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

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

Тема 17. С.И. Танеев.

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

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

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

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

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

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

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

Новаторская трактовка камерно-вокального жанра.

Тема 18. С.В. Рахманинов.

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

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

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

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

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

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

Тема 19. А.Н. Скрябин.

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

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

Симфоническое творчество. Особенности стиля симфонических произведений Скрябина первого периода творчества. Преломление традиций романтического поэзного 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.

Вопросы периодизации отечественной музыкальной культуры XX века. Музыкальная культура послереволюционного периода в ее преемственной связи с русской музыкальной культурой дооктябрьского периода. Значение изучения достижений отечественной музыкальной культуры первых десятилетий XX века для понимания общеевропейских процессов развития искусства.

Раздел I. Отечественная музыкальная культура конца 10–50-х годов XX века

Тема 1. Общие тенденции развития музыкальной культуры

Ситуация в отечественной музыкальной культуре в первые послереволюционные годы. Практика Государственного музыкального строительства, новые условия функционирования искусства. Идея массовости как фактор формирования эстетики нового революционного искусства.

Двадцатые годы как начальный этап строительства советской музыкальной культуры. Противоборство позиций во взглядах на пути становления искусства будущего. Роль различных музыкально-творческих группировок, их характеристика. Значение музыкальной науки и публицистики как активной части строительства новой культуры. Эксперименты по реформированию системы музыкального образования.

Художественная ситуация в музыкальном искусстве двадцатых годов. Радикальное обновление эстетических нормативов и языка музыкального искусства и развитие традиций русской музыкальной культуры. Параллельные процессы в отечественном музыкальном творчестве и творчестве западных композиторов. Важность контактов между советскими музыкантами и музыкантами Запада для общих процессов развития музыкальной культуры.

Характеристика важнейших творческих направлений в композиторском творчестве двадцатых годов. Роль крупнейших композиторов и музыкальных деятелей предреволюционных лет А. Глазунова, М. Ипполитова-Иванова, А. Кастальского, Р. Глиэра, С. Василенко и др. в послереволюционной музыкальной культуре. Значение творческой деятельности Н. Мясковского в эти годы.

Активность представителей русского художественного авангарда в первые послереволюционные годы, место музыкального авангарда в этом процессе. Деятельность А. Лурье, Н. Рославца, А. Мосолова и др. в эти годы.

Формирование нового поколения композиторов – представителей отечественной композиторской школы. Характеристика становления творчества Д. Шостаковича в этот период.

Тридцатые годы – этап формирования нормативной художественной эстетики в Советском Союзе. Основные показатели этого явления: создание творческих союзов, декларирование принципов искусства социалистического реализма, практика «проработок» деятелей искусства. Унификация стилевых направлений в искусстве этого периода, трагические судьбы представителей русского авангарда.

Созидательные процессы в советской культуре этого периода как результат поддержки искусства государством. Успехи советской исполнительской школы, создание исполнительских коллективов высокого профессионального уровня.

Ситуация в композиторском творчестве этих лет. Рождение советской музыкальной классики, связанное с именами Мясковского, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна. Стилиевые тенденции. Формирование новой концепции героя в искусстве под влиянием идей демократичности и доступности. Влияние звукового кино на облик отечественной культуры в целом. Формирование молодых профессиональных национальных культур как проявление установки на выравнивание национальных культур.

Влияние нормативной эстетики на картину жанров в советской музыке. Песенные направления в опере и симфонии как выражение идеи демократизации в трактовке музыкальных жанров.

Особые условия функционирования искусства в период Великой Отечественной войны. Действие основных художественных закономерностей, сформировавшихся в тридцатые годы, в искусстве военных лет.

Послевоенные годы как особый этап в развитии отечественной культуры. Особая атмосфера в общественной и культурной жизни, вызванная ужесточением идеологической диктатуры. Партийные постановления этих лет, их оценка с современных позиций. Основные проблемы композиторского творчества этих лет.

Тема 2. Вокально-хоровое творчество

Особая роль области вокально-хоровой музыки в советской музыкальной культуре. Непосредственная связь между направленностью развития вокально-хоровых жанров с общими идеологическими установками, доминировавшими в советском искусстве. Советская массовая песня как феномен советской культуры. Характерные стилевые черты песенного творчества двадцатых годов. Роль А. Давиденко в формировании художественного облика массовой песни того времени. Изменение жанровых и стилевых черт массовой песни в тридцатые годы. Влияние звукового кино на характер массовой песни. Крупнейшие мастера песенного творчества тридцатых годов: И. Дунаевский, А. Александров, В. Захаров, М. Блантер и др.

Пути формирования крупных хоровых жанров, воздействие практики массовых революционных действий на область кантатно-ораториального творчества в двадцатые годы. Характерные особенности кантат и ораторий тридцатых годов в контексте общих идей искусства этого периода.

Тема 3. Инструментальные жанры

Особенности развития жанра симфонии в двадцатые годы. Своеобразие пути развития отечественного симфонического творчества по сравнению с западным. Преемственная связь послереволюционного симфонизма с традицией русской дореволюционной симфонии (Пятая, Шестая симфонии Мясковского, Первая симфония Шостаковича). Линия обновления жанра через внедрение приемов кантатно-ораториального плана (Вторая симфония Щербачева), практики озвучивания массовых действий, киномонтажа (Вторая симфония Пащенко, Вторая и Третья симфонии Шостаковича), приемов музыкального театра (симфонии Прокофьева).

Влияние на характер развития инструментальных жанров установок на максимальную доступность и демократичность, проявившуюся в тридцатые годы. Дискуссии о советском симфонизме 1935, 1941 годов, их роль в формировании концепции песенного симфонизма.

Симфонии «факта и хроники» – воплощение конкретной картины современности, стереотипов иллюстративно-программного симфонизма. (Симфонии Книппера, Шебалина, Щербачева). Особое место Шестнадцатой симфонии Мясковского.

Формирование симфонического метода Шостаковича в симфониях тридцатых годов, его основные черты. Концепция, драматургия и стиль симфоний Шостаковича тридцатых – пятидесятых годов (Четвертая-Десятая).

Проявление симфонического метода Прокофьева в Пятой – Седьмой симфониях. Возрастание роли камерно-инструментальной музыки в XX веке, отражение в ней художественных экспериментов и стилевых тенденций своего времени.

Основные направления в камерной музыке двадцатых годов: академическое (А. Глазунов, М. Штейнберг, Р. Глиэр); продолжающее символистско-экспрессионистские течения русского предреволюционного искусства (Третья, Четвертая фортепианные сонаты Мясковского); воплощающие эстетику «современничества» - конструктивно-урбанистические опусы (А. Мосолов, Н. Рославец). Тенденция к театрализации камерной музыки, характерность ансамблей разножанрового типа (Нонет В. Щербачева, Квintет ор. 39 С. Прокофьева, Септет Г. Попова).

Изменение характера камерно-инструментальных жанров в связи с доминирующими эстетико-идеологическими нормативами в тридцатые-сороковые годы. Формирование особой линии камерно-инструментальной музыки в творчестве Шостаковича в этот период (виолончельная соната, первый струнный квартет, фортепианный квинтет). Параллели между симфониями и камерно-инструментальными сочинениями Шостаковича (Трио «Памяти Соллертинского» – Восьмая симфония). Проявление черт позднего стиля Прокофьева в фортепианных сонатах советского периода.

Тема 4. Музыкально-театральные жанры.

Двадцатые годы – экспериментальный период в развитии оперного жанра. Связь этих экспериментов с практикой западноевропейского театра. Влияние драматического театра на пути развития оперного творчества. Революционный театр В. Мейерхольда в его связях с направлениями оперного театра. Мейерхольд и музыкальный театр. Театральные принципы К. Станиславского, А. Таирова, их значение для советского оперного театра. Основные черты оперного творчества 20х годов: революционная тематика, тенденция приближения оперы к драматическому спектаклю с музыкальным сопровождением, использование приемов театра «Синей блузы», насыщение ораторскими элементами, преломленными через практику массовых революционных представлений.

Сатира художественном творчестве 20-х годов и опера Шостаковича «Нос». Оперная эстетика Прокофьева на примере опер «Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел».

Основные тенденции в оперном творчестве 30-х годов. Влияние большой литературы, тенденция к демократичности в трактовке жанра. Направление песенной оперы, его основные черты.

Опера «Леди Макбет Мценского уезда», ее место в творчестве Шостаковича.

Оперный театр Прокофьева советского периода. Проявление некоторых тенденций песенной оперы в опере Прокофьева «Семен Котко». Оперы «Обручение в монастыре» и «Война и мир».

Творчество в области балета в двадцатые годы – отражение общих закономерностей, типичных для художественной культуры послереволюционных лет. Сосуществование нескольких линий в балетном театре этого периода: бытование классического репертуара (в том числе в виде осовременивания классического балета), обновление традиций через использование современной темы, направление, связанное с радикальным обновлением всей системы художественных средств. Линия сатиры в балетном творчестве двадцатых годов, ее антиромантическая основа. Опора на хореографическую лексику, заимствованную из спорта, эстрадной эксцентрики, немого кино. Полемика с идеей драматического балета в балетах Шостаковича «Болт» и «Золотой век». Балет Прокофьева «Стальной скак». Связь с современными художественными направлениями, влияние конструктивизма.

Воздействие советской нормативной эстетики на балетный театр в тридцатые годы. Наличие «генеральной линии» в развитии жанра, проявляющейся в понимании балета как хореографической драмы (драмбалет), выдвижение на первый план литературно-драматического начала и подчинение ему музыки, танца. Проявление эстетических нормативов хореодрамы в балете Б. Асафьева «Пламя Парижа», идеи героического балета в «Лауренсии» А. Крейна. Линия «театра переживания» в балетном творчестве тридцатых годов. Особое место балета Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Тема 5. Н. Мясковский

Н.Я. Мясковский как крупнейший русский композитор первой половины XX века, его место в истории отечественной музыкальной культуры. Особенности художественного формирования композитора. Раннее творчество Мясковского и музыкально-поэтический символизм. Стилиевая эволюция Н. Я. Мясковского в советский период. Характеристика разных сфер его деятельности. Мясковский – композитор, педагог, критик, музыкально-общественный деятель. Основные музыкальные жанры в творчестве Мясковского. 27 симфоний – жанровая доминанта его творчества, роль симфонического творчества Мясковского в развитии симфонической музыки в первой половине XX века. Характеристика камерно-инструментального творчества Мясковского.

Переплетение традиций и новаторства в музыкальном стиле композитора, новый контекст бытования устоявшихся выразительных средств. Мясковский и общая картина музыки XX века. Соотношение стиля композитора с современными ему стилевыми направлениями.

Тема 6. С. Прокофьев

Личность и творчество С.С. Прокофьева в системе музыкальной культуры XX века. Значение Прокофьева как одного из выразителей художественного мышления своего времени и индивидуальные черты его облика и стиля.

Рассмотрение творческой эволюции Прокофьева, характеристика основных этапов его творчества.

Жанровая картина творчества Прокофьева, универсализм композитора в сфере. Особое место музыкального театра Прокофьева как области творчества, выражающей сущностные черты творческой индивидуальности, воздействие его на другие жанры – симфонию, камерную музыку и др. Взгляды Прокофьева на роль оперы в современном музыкальном театре, обновление эпического музыкального «театра представления». Новаторство в области балета. Фортепианное творчество в его связи с пианистическим стилем Прокофьева.

Новаторские черты музыкального стиля Прокофьева. Прокофьевские традиции как источник развития композиторского творчества во второй половине XX века. Проблемы исполнительской интерпретации музыки Прокофьева.

Раздел II. Отечественная музыкальная культура второй половины XX века

Тема 7. Общие художественные тенденции. Музыкальная жизнь и стилевые направления в отечественной музыкальной культуре периода конца 50–60-х годов

Рубеж 50–60-х годов как этап в развитии отечественной музыкальной культуры. Периодизация музыкальной культуры во второй половине XX века, наличие субэтапов.

Основные черты музыкальной культуры 60-х годов. Многообразие форм художественной жизни в этот период, их значение для музыкальной культуры. Музыкальная культура в контексте общехудожественных идей того времени (литература, театр, изобразительное искусство, кинематограф). Множественность стилевых направлений в композиторском творчестве 60-х годов. Характерная направленность творчества на интенсивное языковое обновление. Характерный процесс освоения и накопления новых языковых ресурсов. Появление нового композиторского поколения: А. Волконский, В. Гаврилин, С. Губайдулина, Э. Денисов, Г. Канчели, А. Петров, А. Пярт, В. Сильвестров, С. Слонимский, Н. Сидельников, В. Тормис, Б. Чайковский, А. Шнитке, Р. Щедрин, А. Эшпай и др.

Роль композиторов старшего поколения – Шостаковича, Свиридова.

Тема 8. Стилиевые тенденции в отечественной музыкальной культуре в период 70–80-х годов

Преемственность в развитии музыкального искусства с 60-ми годами и при этом постепенная смена культурной парадигмы. Новое в композиторском творчестве 70–80х годов. Отход от увлечения технологическими проблемами. Перенос акцентов с обновление языка на типы высказывания: Монологизация форм высказывания. Развитие полистилистики (от коллажного типа, свойственного 60-м годам, к симбиотическому). Неоромантические тенденции, медитативная лирика, углубление чувства культурной памяти.

Тема 9. Д. Шостакович

Д.Д. Шостакович – композитор, запечатлевший суть трагической истории XX века. Многообразие образных проявлений в музыке Шостаковича. Особенности творческой эволюции Шостаковича. Характеристика основных ее этапов: ранний – этап формирования стиля, особые достижения в области музыкального театра, интерес к прикладным жанрам, ранние симфонии; зрелый (тридцатые – пятидесятые годы) – выдвижение «большой» симфонии как центрального жанра, значение камерно-инструментального творчества; поздний (шестидесятые – семидесятые годы) – изменение картины жанров, тяготение к камерным жанрам и жанровому синтезу, внимание к слову, преобладание монологичности.

Особенности музыкального стиля и творческого метода Шостаковича. Анализ «музыкальной тайнописи» композитора, знаковой системы, музыкальной символики. Оркестровое новаторство Шостаковича. Влияние Шостаковича на композиторское поколение второй половины XX века. Проблемы исполнительской интерпретации произведений Шостаковича.

Тема 10. Вокально-хоровое творчество

Интерес к жанрам, в которых достигается синтез слова и музыки в этот период. С 60х годов XX века – период возрождения старинных традиций русской хоровой культуры. Связь исполнительской практики этих лет и композиторского творчества. Основные направления в творческой практике: 1) стилевые тенденции, вопросы языка 2) жанровые решения.

Неофольклорная линия в камерном вокальном и хоровом творчестве – В. Гаврилин, С. Слонимский, Р. Щедрин, Г. Свиридов. Декламационность как важное направление стилевых поисков. Камерное вокальное и хоровое творчество Г. Свиридова. Хоровое творчество Р. Щедрина. Хоровой концерт как характерная жанровая разновидность этого периода.

Тема 11. Г. Свиридов

Свиридов и его место в русской музыкальной культуре XX века. Особенности его эстетической позиции. Жанровое своеобразие его творчества приоритет вокально-хоровых музыкальных жанров. Особенности воплощения поэтического слова в музыке Свиридова. 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. Н. Толстого «Царь Федор Иоаннович», Концерт для хора памяти Юрлова, «Песнопения и молитвы»).

Тема 12. Инструментальные жанры

Творчество композиторов в области инструментальных жанров – область интенсивных поисков и экспериментов. Сосредоточие наиболее плодотворных творческих идей в ведущих жанрах – симфонии и концерте. Особенности развития жанра симфонии. Процесс «дестабилизации жанра» (М. Арановский). Влияние на концепции симфоний интрамузыкальной программности. Проявление художественных тенденций симфонического жанра в поздних симфониях Шостаковича. Симфония и концерт в творчестве А. Шнитке. Симфонии Г. Канчели, Б. Тищенко, Б. Чайковского. Процесс жанровой диффузии в области симфонии и концерта. Жанр концерта в творчестве Р. Щедрина, Б. Тищенко, С. Губайдулиной, Б. Чайковского, Э. Денисова и др.

Интенсивность развития камерно – инструментальных жанров в данный период. Камерно-инструментальная музыка как привлекательная сфера для творческих экспериментов, эксперименты в области инструментальных составов, обновление музыкальных средств, освоение новых систем звуковой организации.

Тема 13. А. Шнитке

Творческий портрет. Художественно-философская концепция, основные стилевые составляющие творчества. Теория и практика полистилистики и творчество Шнитке. Черты неоромантического мышления. Символическая программность творчества. Характерный словарь музыкальной «символики» Шнитке. Жанр симфонии и концерта в его творчестве, камерно-инструментальная музыка. Неолитургические сочинения.

Тема 14. Музыкально-театральные жанры

60-е годы XX века – этапный период в развитии оперного жанра. Отход от нормативности, доминировавшей в оперном творчестве предыдущих десятилетий, утверждение принципа индивидуализации художественных решений. Возвращение оперной классики XX века на оперную сцену в 60-е годы как стимул для творческих экспериментов. Влияние оперного театра Прокофьева, Шостаковича, западной оперы XX века на художественные идеи в области оперного театра в 60-80-е годы.

Основные направления в развитии оперного творчества: «Большая» опера. Эпико-драматический тип («Виринея», «Мастер и Маргарита» С. Слонимского, «Мертвые души» Р. Щедрина, «Петр Первый» А. Петрова).

Камерная опера – ведущий тип лирико-драматической оперы. Характерные черты: типы сюжетов (интерес к «маленькому человеку», а также поэтической личности), внешнее сжатие музыкальной композиции, ведущая форма высказывания – монолог. Проявление данных закономерностей в творчестве Холминова («Шинель» и «Коляска»), Г. Седельникова («Бедные люди»), Ю. Буцко («Записки сумасшедшего», «Белые ночи»).

Балетный театр – самостоятельный вид искусства этого периода. Существование проблемы музыкального воплощения в балете в ряду других проблем художественных средств. Тенденция к синтезу искусств – важнейшая тенденция современного балетного театра. Значение постановок балетной классики XX века (Стравинский, Прокофьев, Хачатурян, Шостакович) для развития балетного творчества этого периода. Деятельность крупнейших хореографов-мощный творческий стимул для композиторов.

Многообразие жанровых и типологических решений балетного жанра: балет-оратория («Ярославна» Тищенко, «Материнское поле» Молдобасанова), опера-балет («Огненное кольцо» Тертеряна, «Давид Сосунский» Оганесяна), симфония-балет («Балет-симфония» Тамберга, Четвертая симфония Эшпая), вокально-хореографическая симфония («Пушкин» А. Петрова).

Линия психологического балета, балетное творчество Р.Щедрина.

«Музыкальный театр третьего направления» - неакадемические формы музыкального театра, пограничная зона. Развитие на отечественной почве жанра мюзикла. Новые жанровые разновидности: зонг-опера («Орфей и Эвридика» А. Журбина), рок-опера («Крик кукушки Р. Калимуллина).

Тема 15. Р. Щедрин

Творческий портрет композитора. Основные этапы творческой эволюции Щедрина в контексте художественно-стилевых тенденций музыкального искусства второй половины XX века. Жанровое многообразие творчества. Обновление жанров концерта, симфонии, оперы, балета, хоровых жанров.

Тема 16. Отечественная музыкальная культура постсоветского периода

Основные черты музыкальной культуры в 90-е годы 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).

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

	<p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История отечественной музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В конце каждого семестра обучающиеся сдают экзамен.</p> <p>Формы текущей аттестации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные (доклады с презентациями) – письменные (слуховые контрольные работы, тесты) <p>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.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p style="text-align: center;"><i>Основная литература.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. История русской музыки в 10 томах / Сост. Ю. Келдыш, Л. Корабельникова, Е. Левашева, Н. Листова, Т. Корженьянц. М., 1983-1994. 2. Кандинский, А. История русской музыки. Вып. 2; Кн. 1 / А. Кандинский, Д. Петров, И. Степанова; Московская консерватория. - М.: Музыка, 2009. - 440 с. 3. Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1973-1982. 4. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. М., 1985. 5. Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «Серебряного века»: Учеб. для вузов. М., 2001. 6. История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник/ Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб. 2005. 7. История современной отечественной музыки вып. 1(1917-1941). М, 1997; вып 2.(1941 - 1958) М 1999; вып. 3 М, 1994. 8. Савенко С. История русской музыки XX столетия от Скрябина до Шнитке М.: Музыка, 2011. 9. Акопян Л. Музыка XX века: энциклопедический словарь. М., 2010. 10. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие М.: НИЦ "Московская консерватория", 2011. <p style="text-align: center;"><i>Дополнительная литература.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 1 / сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 720 с.: ил. 2. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 2 / Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М. И. Глинки; сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 512 с.: ил. 3. Балакиреву посвящается: Сборник статей и материалов. Вып. 3 / Союз композиторов Санкт-Петербурга; ред., сост. Т. А. Зайцева. - СПб: Композитор, 2014. - 400 с.: нот. - (Музыкальный Петербург: прошлое и настоящее). 4. Брянцева В.Н. Сергей Рахманинов. М., 1976. 5. Васютинская Е.А. Н. К. Метнер: личность, взгляды, стиль. Исполнение музыки Метнера: аналитические этюды / Е. А. Васютинская. - СПб: Композитор, 2014. - 192с. 6. Ганенко Н. Камерно-вокальное творчество С.И.Танеева (опыт текстологического исследования) / Н. Ганенко; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб: Астерион, 2010. - 178с. 7. Головинский Г. Сабинина М. М.П. Мусоргский. М., 1988. 8. Горобец С.В. Вспоминая забытые имена. Александр Ильич Зилоти: Монография / С. В. Горобец. - СПб: Композитор, 2016. - 160с. 9. Долгушина, М. Камерная вокальная музыка в России первой половины XIX века в её связях с европейской культурой / М. Долгушина. - СПб: Композитор, 2014. - 448 с. 10. Долинская Е. Николай Метнер: учебное пособие для педагогов и студентов вузов по спец. 072901 "Музыковедение" / Е. Долинская; Московская консерватория; Московский гос. ин-т. музыки им. А.Г.Шнитке. - М.: Музыка; П. Юргенсон, 2013. - 328с. 11. Друскин М. Собрание сочинений: в 7 томах. Т.4: Игорь Стравинский / М. Друскин; ред.-сост. Л.Г.Ковнацкая; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб.: Композитор-Санкт Петербург, 2009.

12. Келдыш Ю.В. Русская музыка XVIII века. М., 1965.
13. Корабельникова Л.З. Творчество С.И. Танеева. Историко-стилистическое исследование. М., 1986.
14. Корсакевич, О.А. Книга о Лядове: Воспоминания и критические работы двоюродной сестры композитора А. К. Лядова с приложением писем, документов и др. материалов / О. А. Корсакевич. - М.: Композитор, 2017. - 164с.
15. Лобанкова Е.В.
16. М.И. Глинка. К 200-летию со дня рождения. Т.1,2.
17. Национальные мифы в русской музыкальной культуре от Глинки до Скрябина: историко-социологические очерки / Е. В. Лобанкова. - СПб: Изд. им. Н.И.Новикова; ИД "Галина скрипит", 2014. - 416с.
18. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т.1: 1866-1885 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; Текстологическая работа и комментарии Е.П.Вайдман, А.Г.Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2011. - 688с.: ил.
19. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т. 2: 1886-1893 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; сост., науч. ред. П. Е. Вайдман; текстолог. коммент. А. Г. Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2013. - 664с.: ил.
20. Петровская И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII века. Об инструментальной музыке и о скоморохах. СПб., 2013.
21. Рахманинов и XXI век. Прошлое и настоящее: сборник статей / Московская консерватория; ред., сост. И. А. Скворцова. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 248с.
22. Рубинштейн, А. Музыка и её представители. Разговор о музыке: учебное пособие / А. Рубинштейн; авт. предисл. Л. Гаккель. - 2-е изд., доп. - СПб: Лань; Планета музыки, 2017. - 66с.
23. Рыцарева, М. Композитор Д.Бортнянский: Жизнь и творчество / М. Рыцарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Композитор, 2015. - 256 с.
24. Рыцарева, М. Тайна Патетической Чайковского: (О скрытой программе Шестой симфонии) / М. Рыцарева. - СПб.: Композитор, 2017. - 176 с.
25. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII - XX веков: Учебное пособие / Т. П. Самсонова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2013. - 144 с.
26. Сенков, С. Рахманинов. Гений признанный и непонятый: сборник статей / С. Сенков. - М.: Дека-ВС, 2018. - 298 с.
27. Скрябин, А.Н. Письма / А. Н. Скрябин; сост., ред. А. В. Кашперов. - М.: Музыка, 2003. - 720 с.
28. Соловцов А. Н.А. Римский-Корсаков. М., 1984.
29. Сохор А.Н. Александр Порфирьевич Бородин. М.-Л., 1965.
30. Стасов, Д.В. Музыкальные воспоминания (1840-1860-х годов): учебное пособие / Д. В. Стасов. - СПб: Лань; Планета музыки, 2017. - 48 с.
31. Федякин С.Р. Скрябин. М., 2004.
32. Чайковский П.И. Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка. Т. 5-17. М., 1959 – 1981.
33. Власова Е. 1948 год в советской музыке: документированное исследование / Е. Власова. - М.: Классика-XXI, 2010.
34. Гойовы Д. Новая советская музыка 20-х годов. М., 2006.
35. Григорьева Г. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. М., 1989.
36. Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. Исследовательские очерки. – Л., 1979.
37. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века: очерки. – Л- М., 1976.
38. Долинская Е. Театр Прокофьева: исследовательские очерки: М., 2012.
39. Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке (60 – 70 годы). Пути развития. Очерки. – М., 1988.

Электронные образовательные ресурсы

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

	<p>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.</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> <p>Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»</p> <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p>Б1.О.07.0 3</p>	<p><i>МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI В.</i></p>
<p>ОПК-1</p>	<p>Разработчик: <i>Скепнер Ольга Викторовна, доцент, кандидат искусствоведения</i></p>
	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p>

	<p>Курс «Музыка второй половины XX – начала XXI в.» охватывает широкий круг явлений исторического и культурологического характера в области современного музыкального искусства второй половины XX века до настоящего времени. В нем рассматриваются основные стилистические процессы этого времени, происходившие как в России, так и за рубежом, а также жанры и техники композиции в их сложном взаимодействии.</p> <p>Разработка программы по современной музыке второй половины XX — начала XXI веков преследует определенную цель: воспитание эрудированного профессионала, способного определить основные стилевые направления Новейшей музыки; формирование способности к отбору и оценке явлений современного искусства.</p> <p>Прохождение этого курса в Консерватории должно обеспечить решение следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> — во-первых, дать представление об основных музыкально-теоретических аспектах современной композиции, жанрово-стилевых особенностях, специфике языка Новейшей музыки; — во-вторых, рассмотреть творчество как ведущих композиторов второй половины XX века, так и авторов последнего поколения, определяющих основные тенденции современного композиторского творчества; — в-третьих, познакомиться с конкретными музыкальными текстами Новейшего времени. Это даст возможность создать целостную картину культурно-художественной атмосферы современной эпохи, которая в некоторых проявлениях вливается в русло постмодернистских тенденций. 											
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «Музыка второй половины XX – начала XXI вв» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:</p> <table border="1" data-bbox="309 691 2027 1348"> <thead> <tr> <th data-bbox="309 691 627 726">Компетенции</th> <th colspan="3" data-bbox="627 691 2027 726">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="309 726 627 1161"> <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> </td> <td data-bbox="627 726 2027 973"> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; </td> <td data-bbox="627 973 2027 1161"> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; </td> <td data-bbox="627 1161 2027 1348"> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; </td> </tr> </tbody> </table>				Компетенции	Индикаторы достижения компетенций			<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; 	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций											
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; 	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 									
	<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</p> <p>Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 9 семестре.</p> <table border="1" data-bbox="488 1441 1899 1471"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 1441 1370 1471">Вид учебной работы</th> <th data-bbox="1370 1441 1509 1471">ЗЕТ</th> <th data-bbox="1509 1441 1736 1471">Акад. часы</th> <th data-bbox="1736 1441 1899 1471">Контроль</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 1471 1370 1471"></td> <td data-bbox="1370 1471 1509 1471"></td> <td data-bbox="1509 1471 1736 1471"></td> <td data-bbox="1736 1471 1899 1471"></td> </tr> </tbody> </table>				Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль				
Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль									

					9
		Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	3
		Самостоятельная работа		72	
		Общая трудоемкость		108	

IV. 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 действие или концептуалистская акция.

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

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

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

Серийность, сериализм, постсериализм: теория и техники.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Молоток без мастера» — как кульминационное сочинение в творчестве Булеза, написанное в серийной 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**. Стилевая эволюция творчества: поиск индивидуального стиля в русле авангарда (60—70-е годы), период «стабилизации» (тотальный синтез техник, становление устойчивых идиом стиля).

Период становления собственного стиля (1960—1964): использование разнообразных композиционных техник — новотональная, серийно-додекафонная.

Камерная музыка 60-х годов: “DSCH” для кларнета, тромбона, виолончели и фортепиано.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кластер как понятие, классификация явления.

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

Художественный мир и оригинальная стилевая концепция *Дьёрдя Лигети*. Обращение композитора к технике *сонорного* письма и *микрополифонии*. Создание «статической сонорной композиции»: новый тип временной и ритмической организации музыкальной ткани. Музыкально-теоретическая деятельность Д. Лигети: «Преобразования 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” («Витканные 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 *Кишиштофа 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 символической.

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 stone” для виолончели и органа (1979) и «Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра (1982).

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

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

Дж. Кейджа. Криптофония

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

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

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

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

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

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

Обращение Кейджа к *хэппенингу* в 60-е годы, включавшему элементы рока, джаза, электроники, современного танца, кинопроекции, фортепиано и голоса. *Европеры* Дж. Кейджа 80-х годов, каждая из которых представлена музыкой, вербальными программами и комментариями, световым оформлением, костюмами, декорациями и сценическим действием.

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

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

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

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

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

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

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

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

Музыкальное имя в историческом контексте. Ранние образцы: тема мессы Жоскена Дебре «*Hercules dux Ferrariae*», «музыкальная подпись» Орландо Лассо; в музыкальном искусстве Средневековья и Возрождения. Имя собственное как музыкально-риторическая фигура в эпоху барокко. Монограмма И. С. Баха 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 стиливого диалога с учетом новых композиционных техник письма.

Тенденции использования монограмм в композиторской практике XX века: имя, «вписанное» в монументальную симфоническую концепцию (монограммы Баха и Шостаковича в симфониях Шостаковича, Concerto grossi и симфонии А. Шнитке, Пятой симфонии Б. Тищенко, Реквиеме В. Сильвестрова); имя-шифр в произведениях мемориального жанра (музыкальные приношения Д. Шостаковичу с монограммой DSCN в творчестве отечественных и зарубежных композиторов; **Д. Смирнов** «Элегия памяти Эдисона Денисова» (версия А: для виолончели соло; версия В: для 16 исполнителей, 1997)); оригинальная тенденция — монограммы в жанре «Краткой истории музыки» или «Путешествия по истории музыки» (М. Кундера), «Прогулки по истории» (С. Савенко) (Третья симфония А. Шнитке, Струнный квартет № 6 Д. Смирнова).

Ономафония в структуре музыкального произведения с точки зрения *фактурного уровня*. Ономафоническая тема в гомофонно-гармонической и полифонической фактурах: **А. Шнитке** Фортепианный квинтет (II ч., 1976), **Л. Любовский** «Полифонические вариации на тему В-А-С-Н» (1970). Ономафоническая тема-серия в 12-тоновом материале: **Э. Денисов** «DSCN» для кларнета, виолончели, тромбона и фортепиано (1969). Ономафония в сонорно-тематическом комплексе. **А. Пярт** «Коллаж на тему В-А-С-Н» для струнного оркестра, гобоя, клавесина 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, интонарумори, оптофоническое фортепиано, терменвокс, электронная гармоника, сонар, волны Мартено, звучащий крест, ритмикон, виолончель Термена, экводин, вариофон, эмиртон, волновой орган, орган Хаммонда и др.).

Конкретная музыка (Musique Concrète) — музыка, основанная на символической системе нотации, представляющей звуки, которые надо воспроизвести инструментами или голосом. Пьер Шеффер — основатель, пропагандист и теоретик конкретной музыки; его «Исследование конкретной музыки» (1952).

Шеффер П. / Анри П. «Симфония для одного человека» (“Symphonie pour un homme seul”, 1955).

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

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

Интерактивная музыка — ответвление компьютерной и алгоритмической композиции.

Стохастическая музыка — техника, при которой элементы композиции определяются согласно теории вероятности и больших чисел. **Янис Ксенакис** — автор термина «стохастическая музыка», специальной программы SMP — Stochastic Music Programm и теоретического труда «Формализованная музыка. Новые принципы формализации музыкальной композиции».

Электроакустическая музыка — термин, объединивший три понятия: конкретная, электронная и компьютерная музыка. Термин **Франсуа Бэля** «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 усиленной ролью аккордовой вертикали. “*Tabula rasa*” («Чистая доска», 1977) — типичный образец сплава видимой / слышимой простоты и сложности структурной организации. Число, организующее форму, в композиции “*Fratres*” («Братья», 1977).

Ономафонические формулы в сочинении «Если бы Бах разводил пчел...» (1976).

Валентин Сильвестров — один из крупнейших композиторов современности. Сложные условия социально-политической ситуации рубежа 50—60-х годов в становлении его творчества. Принципиальная художественная позиция, отличавшая композитора. Эволюция творческого метода от авангардных техник, пуантилистического письма, сонористики, алеаторики, полистилистики к «*метафорическому стилю*» в русле «*нового традиционализма*» или «*неоромантизма*».

«Неактуальная» романтическая стилистика в «Китч-музыке» для фортепиано (пять пьес, 1976) и в вокальном цикле «Тихие песни» для голоса и фортепиано (1974—1977). Тон «тихого» интонирования, явление «послезвучания» в жанре *постлюдии*. Идея постлюдийности в «Постлюдии

DSCH» для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано (1981) и в Пятой симфонии (1982). Реинтерпетация жанра реквиема в «Реквиеме для Ларисы» (1997—1999).

Тема 11. Спектральная музыка. Творчество Т. Мюрая, Р. Тессьера, М. Левинаса, Ж. Гризе.

Создание музыкального коллектива нового типа “*Groupe de l’Itinéraire*” («Группа маршрута», «Пути в будущее», 1973) по инициативе трех композиторов и исполнителей: Тристана Мюрая, Рожера Тессьера, Михаэля Левинаса (позднее — Жерар Гризе и Юг Дюфур). “*Groupe de l’Itinéraire*” — школа, включающая в себя разноплановые высокохудожественные сочинения, развернутые эстетико-философские эссе, углубленные теоретические исследования. *Основные принципы “Groupe de l’Itinéraire”*: детальное изучение спектра определенного звука на предкомпозиционном этапе творческой работы; идея вслушивания в звук раскрывается на качественно новом уровне; звук как бы рассматривается под микроскопом во всех фазах своего бытия, от атаки до затухания; при помощи новейших измерительных приборов создается визуально воспринимаемая модель звука в многомерном пространстве — *спектрограмма*, отражающая иерархию обертонов и порядок их появления, кривые интенсивности частот и т.д. *Спектральный анализ* — как этап практической работы композитора в разложении звука на мельчайшие составляющие и в итоге уяснение его природы.

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

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

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

Форма-поток — как струящееся бесцелное развитие, в котором неуловимо меняются фазы состояний-длений — характерная для музыки XX века новация. «Дыхание формы» в спектральной музыке как сущность ее развертывания, основа ее ритма, осязаемого 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 праэлемнты 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).

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыка второй половины XX – начала XXI вв» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 9 семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

	<p>– устные (собеседование, доклад, коллоквиум, защита проектов); – письменные (проверка тестов, контрольных работ, курсовых работ, рефератов, конспектов). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных практических заданий, устный ответ.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p style="text-align: center;">Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: От авангарда к постмодерну: Учебное пособие. М., 2011. 2. История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие // Отв. ред. Н. А. Гаврилова. М., 2007. 3. Теория современной композиции: Учебное пособие // Отв. ред. В. С. Ценова. М., 2005. 4. История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник // Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб., 2005. 5. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. М., 2004. <p style="text-align: center;">Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. Киев, 1999. 2. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976. 3. Курбатская С. Серийная музыка: Вопросы истории, теории, эстетики. М., 1996. 4. Мартынов В. Зона opus posth, или Рождение новой реальности. М., 2005. 5. Мартынов В. Конец времени композиторов. М., 2002. 6. Музыка из бывшего СССР. Вып. 1, 2. М., 1994, 1996. 7. XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. Вып. 2. М., 1995. <p style="text-align: center;">. Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.</p> <ul style="list-style-type: none"> – информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др. – http://music.edu.ru / Российский общеобразовательный портал. Музыкальная коллекция – http://bibliotekar.ru / Электронная библиотека – http://ru.wikipedia.org / Википедия. Портал: Музыка / Музыкальные жанры; История музыки; Музыкальные термины; Музыкальные течения – http://www.school.edu.ru / Российский общеобразовательный портал – http://books.org.ua:8081/ Электронная библиотека. Разделы: художественная литература, научная и образовательная литература – http://www.rsl.ru / Российская государственная библиотека – http://www.nlr.ru:8101/ Российская Национальная библиотека – http://www.classicmusicon.narod.ru – http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka – http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/livan/07.php – http://www.gumer.info/textbooks.php / Библиотека Гумер – Учебники – http://www.window.edu.ru / Единое окно доступа к образовательным ресурсам – www.theremin.ru – http://youngcomposers.ru/ru/ – http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=88213 – http://www.cmm.ru/ <p style="text-align: center;"><i>Электронные образовательные ресурсы</i></p> <p>1. Ресурсы: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)</p>

	<p>Ссылка: www.rism.info</p> <p>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.</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> <p>Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»</p> <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
Б1.О.08	МОДУЛЬ «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»

Б1.О.08.0 1	СОЛЬФЕДЖИО	
ОПК-1	Разработчик - Мерзлякова Е.А./старший преподаватель	
ОПК-2	I. Цели и задачи дисциплины	
ОПК-6	Целью курса является слуховое освоение студентами различных музыкальных стилей; развитие общих слуховых навыков, а также специальных слуховых навыков, необходимых будущим дирижерам хора в их практической деятельности. Задачами дисциплины является формирование у студентов навыков чтения с листа музыкальных текстов различной сложности и стилевой направленности; навыков слухового осознания элементов музыкальной речи и закономерностей художественного целого. Основные формы для достижения главной задачи: интонационные упражнения; сольфеджирование одноголосия и многоголосия; слуховой анализ отдельных элементов музыкальной речи, а также музыкального материала в целом; запись музыки (одноголосной и многоголосной) на слух; творческие задания, ориентированные на развитие навыков самостоятельного музыкального высказывания.	
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины	
	Изучение дисциплины «Сольфеджио» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:	
	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
	ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; <p>Уметь:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; 																									
	ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации. <p>Знать:</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; — стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; 																									
		<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — пользоваться внутренним слухом; — записывать музыкальный материал нотами; — чисто интонировать голосом; — выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; — сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; — анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; — записывать одноголосные и многоголосные диктанты; 																									
		<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; — навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; — навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века. 																									
	<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 5 семестр.</p>																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид учебной работы</th> <th rowspan="2">ЗЕТ</th> <th rowspan="2">Акад. часы</th> <th colspan="5">Контроль</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td rowspan="3">8</td> <td>180</td> <td rowspan="3">КУ</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">КУ</td> <td rowspan="3">3</td> <td rowspan="3">Э</td> </tr> <tr> <td>Самостоятельная работа</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>Общая трудоемкость</td> <td>288</td> </tr> </tbody> </table>	Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль					1	2	3	4	5	Контактная работа, в т.ч. контроль	8	180	КУ	Э	КУ	3	Э	Самостоятельная работа	108	Общая трудоемкость	288	
Вид учебной работы	ЗЕТ				Акад. часы	Контроль																					
		1	2	3		4	5																				
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	180	КУ	Э	КУ	3	Э																				
Самостоятельная работа		108																									
Общая трудоемкость		288																									
	<p>IV. Содержание дисциплины. 1-2 семестры 1. Стил. Музыка гармонического склада второй половины XIX века. Полифоническое многоголосие композиторов XIX века. 2. Лад. Расширенная тональность. Объединенный мажоро-минор и миноро-мажор. Альтерация. Вводноновость. Отклонения и модуляции в отдаленные тональности.</p>																										

	<p>3. Метроритм. Размеры с необычными длительностями метрических долей. Смешанные и переменные размеры с равнодольной и неравнодольной пульсацией. Различные виды междутактовых и внутритактовых синкоп. Особые виды деления длительностей.</p> <p>4. Гармония. Многогерцовая аккордика. Обогащение герцовой структуры аккордов заменными и внедренными тонами. Альтерация в аккордах субдоминантовой и доминантовой групп. Средства мажоро-минорной гармонической системы. Эллипсис. Эпгармоническая модуляция через уменьшенный и малый мажорный септаккорд, увеличенное трезвучие.</p> <p>5. Полифония. Равнофункциональная имитационная полифония. Канон. Контрастная полифония.</p> <p>3-4 семестры Современное сольфеджио.</p> <p>1. Стил. Новая модальность. Национальные школы. Музыка композиторов XX века. Джаз и блюз. Основы вокальной импровизации.</p> <p>2. Лад. Ангемитонная пентатоника. Диатонические семиступенные лады, в том числе смешанного типа. Гемииольные лады. Симметричные лады. Вариантность устоев лада и звукорядного состава. Блюзовая гамма и блюзовый лад. Биоп-гаммы.</p> <p>3. Метроритм. Нерегулярно-акцентные метры. Смешанный и переменные размеры. Переметризация мотивов и полиметрия. Полиритмия. Свинг.</p> <p>4. Гармония. Аккордика изучаемых ладов. Нетерцовые аккорды, аккорды с гемииолами, двутерцовые септ- и онаккорды. Линеарно-гармонические комплексы. Полиаккорды. Колористическая роль гармонии. Блок-аккорды.</p> <p>5. Полифония. Полифоническое письмо композиторов XX века. Равнофункциональная и разнофункциональная полифония.</p> <p>5 семестр Современное сольфеджио</p> <p>1. Стил. Сложноинтонационная музыка отечественных и зарубежных композиторов XX века.</p> <p>2. Лад. Мелодика. Хроматическая тональность. Тональная неопределенность. Новоаккордовая мелодика. Широкоинтервальная мелодика. Ломаный хроматизм. Нотографические трудности. Полиладовость. Политональность.</p> <p>3. Метроритм. Принцип прозы в музыке. Нерегулярная акцентность. Нетактовые формы ритмической организации. Мономерная ритмика. Ритмы с прибавленной длительностью. Запись <i>senza metrum</i>.</p> <p>4. Гармония. Полифункциональность. Полиаккордика и сочетание аккордов с инотональной мелодией. Многосоставность вертикальных комплексов. Резко диссонансирующая вертикаль. Кластеры.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Сольфеджио» установлен в соответствии с учебным планом. В конце первого и пятого семестров обучающиеся сдают экзамен. В конце первого, третьего и четвертого – зачет. Формы текущей аттестации: – устные (в форме сольного и совместного сольфеджирования) – письменные (слуховые контрольные работы, диктанты) Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (слуховых контрольных работ, диктантов), устный экзаменационный ответ.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Агажанов А.П. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция. /А.П.Агажано.-М.:Лань, Планета музыки, 2019.-244с. 2. Агажанов, А. П. Курс сольфеджио. Двухголосие. Диатоника, хроматика и модуляция / А.П. Агажанов. - М.: Лань, Планета музыки, 2013. - 144 с. 3. Берак О.Л Школа ритма: Учеб. Пособие по сольфеджио. – Часть 1: Двухдольность. – М.: Издательство РАМ им.Гнесиных, 2003. – 32с., нот. 4. Берак О.Л Школа ритма: Учеб. Пособие по сольфеджио. – Часть 2: Трехдольность. – М.: Издательство РАМ им.Гнесиных, 2004. – 54с., нот. 5. Берак О.Л Школа ритма: Учеб. Пособие по сольфеджио. – Часть 3: Сложные, смешанные и переменные размеры, полиритмия и полиметрия.. – М.: Издательство РАМ им.Гнесиных, 2007. – 59с., нот. 6. Карасева М.В. Современное сольфеджио: учебник для сред. и высш. учеб. муз. заведений : (в 3 ч.) : Ч. 1 / М.В.Карасева. – Москва : Композитор, 1996 . 7. Карасева М.В. Современное сольфеджио: учебник для сред. и высш. учеб. муз. заведений : (в 3 ч.) : Ч. 2 / М.В.Карасева. – Москва : Композитор, 1996 . 8. Карасева М.В. Современное сольфеджио: учебник для сред. и высш. учеб. муз. заведений : (в 3 ч.) : Ч. 3 / М.В.Карасева. – Москва : Композитор, 2002 . – 122 с.

	<p>9. Качалина Н.С. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие./ М.: Музыка, 2005г. - 112с. 10. Качалина Н.С. Сольфеджио. Часть 2. Двухголосие и трехголосие. / М.: Музыка, 2005г. – 128с. 11. Качалина Н.С. Сольфеджио. Часть 3. Четырехголосие. /М.: Музыка, 2006г. – 126с. 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 Музыка Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыка Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, 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.</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> 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.</p>
<p>Б1.О.08.0 2</p>	<p>ГАРМОНИЯ</p>
<p>ОПК-1 ОПК-2 ОПК-6</p>	<p>Разработчик: <i>Широких Елена Викторовна, доцент</i></p> <p>I. Цели и задачи дисциплины Целью курса гармонии является воспитание высококвалифицированного специалиста-исполнителя, ориентирующегося в стилевых законах гармонии, умеющего разбираться в гармоническом языке композиторов разных исторических эпох и подготовленного к разносторонней практической деятельности. Задачами дисциплины является изучение основных исторических этапов развития гармонии; формирование у студентов представлений о закономерностях и специфике развития гармонических стилей в общей эволюции музыкального искусства; приобретение навыков гармонического анализа музыкального произведения в контексте стиля эпохи и композиторского стиля; изучение особенностей гармонического языка различных композиторов; расширение музыкального кругозора в области гармонических стилей; развитие творческих навыков, помогающих осуществлять профессиональную деятельность; овладение музыкально-теоретической терминологией; воспитание грамотного специалиста, умеющего осознавать важнейшие процессы развития музыкального искусства.</p>

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Гармония» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

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

	<ul style="list-style-type: none"> - записывать музыкальный материал нотами; - чисто интонировать голосом; - выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; - сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; - анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; - записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; - навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; - навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности				
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 2 семестр.				
	Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
	Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	КУ Э
	Самостоятельная работа		72	
	Общая трудоемкость		144	

<p>IV. Содержание дисциплины.</p> <p style="text-align: center;">Раздел I – теоретический.</p> <p style="text-align: center;">Тема 1. Введение. Понятие гармонии.</p> <p>Происхождение понятия «гармония».</p> <p>Гармония как философская и эстетическая категория. Изменение ее содержания в различные исторические эпохи. Широкий диапазон использования термина. Гармония как единство противоположных начал.</p> <p>Современное понимание термина «гармония». Многозначность его толкований.</p> <p>Широта спектра действия гармонии: как воплощение образно-выразительной стороны музыки, как фактор конструктивного и формообразующего значения, организующее музыкальное пространство.</p> <p>Музыкальный текст и его составляющие. Мелодия, гармония, ритм. Их связь и взаимообусловленность.</p> <p>Гармония как отражение общей системы музыкальных координат. Горизонтальный и вертикальный параметры гармонии.</p> <p>Соотношение в гармонии абстрактно - логического и эмоционально - чувственного начал. Две стороны гармонии – функциональность и фонизм. Их определение и характер соотношения в различные периоды истории музыки.</p> <p>Функциональная система. Понятие функции в классико-романтической и современной музыке. Явление основных и переменных функций.</p> <p>Фонизм в гармонии и его проявление на разных уровнях музыкального текста (аккорд, гармонический оборот, тональные соотношения).</p> <p style="text-align: center;">Тема 2. Аккорд как основной элемент гармонии.</p> <p>Традиционное определение и понимание аккорда. Концепция Ж. - Ф. Рамо. Терцовость как основной принцип строения вертикали в классической музыке.</p> <p>Акустическая обоснованность терцовой структуры.</p> <p>Зависимость фонических свойств аккорда от его расположения, удвоений, регистра, плотности, интервальной структуры.</p> <p>Современное понимание аккорда (определения Т. С. Бершадской, Ю. Н. Холопова).</p> <p>Аккорд, созвучие, кластер.</p>

Систематика аккордовых структур:

- 1) аккорды терцовой структуры;
- 2) аккорды видоизмененной терцовой структуры; побочные тоны и их разновидности;
- 3) собственно нетерцовые аккорды; множественность их структур.

Повторение пройденных в училище средств гармонии. Гармоническое развитие внутри малых форм. Соотношение каденций в периоде. Типы каденций. Каденционные формулы. Функционально – гармоническая логика в условиях однотонального и модулирующего периодов, простой двух- и трехчастной форм.

Тема 3. Музыкальный склад. Музыкальная фактура.

Понятие музыкальной ткани. Основные координаты музыкальной ткани. Горизонталь – связь тонов в последовательности, вертикаль – связь тонов в одновременности (параметры времени и пространства). Мелодия и гармония как система организации, опирающаяся на различные типы отношений между тонами.

Роль в гармонии линейно - мелодических связей. Голосоведение (понятие). Типы движения голосов (прямое, косвенное, параллельное, противоположное). Реальное и скрытое голосоведение. Ленточное (блочное) голосоведение.

Музыкальный склад – принцип организации музыкальной ткани, отражающий глубинный способ, тип музыкального мышления. Склад как логическая категория (по определению Т. С. Бершадской).

Исторически сложившиеся виды музыкальных складов, отражающие эволюцию музыкального мышления:

- 1) монодический (конструктивный элемент – тон);
- 2) полифонический (конструктивный элемент – линейно – структурированные последовательности тонов);
- 3) гармонический (конструктивный элемент – вертикально – организованные комплексы тонов).

Процессы взаимовлияния и взаимопроникновения складов (эпохи барокко, романтизма). Появление в XX веке синтетических, смешанных музыкальных складов.

Понятие музыкальной фактуры. Этимология термина «фактура».

Музыкальный склад и музыкальная фактура. Соотношение понятий. Фактура как материализованное выражение склада.

Гармонический склад и его воплощение в различных типах фактур.

Аккордовая (хоральная) фактура.

Гомофонная фактура и неисчерпаемое богатство конкретных форм ее воплощений.

Необходимые в фактурном анализе пары – понятия: мелодия – сопровождение, мелодический рельеф – гармонический фон.

Фактурные функции голосов в условиях аккордовой и гомофонной формы изложения. Понятие плотности фактуры.

Способы индивидуализации гомофонной фактуры. Приемы фигуративной техники:

- 1) мелодическая фигурация;
- 2) гармоническая фигурация;
- 3) мелодико – гармоническая фигурация;
- 4) ритмическая фигурация.

Определение и иллюстрации каждого из этих типов. Объединение в музыкальном произведении различных приемов фигуративной техники.

Фактура и формообразование.

Общая характеристика и классификация неаккордовых звуков. Историческая панорама их освоения и применения.

Тема 4. Общее понятие лада. Лад модального и тонального типов.

Лад как интонационная и логическая система музыкального мышления. Лад как система соподчиненности звуковых функциональных элементов (тонов, аккордов). Аналогия между ладовой организацией музыки и синтаксической системы языка (соподчиненность слов как необходимое условие выражения мысли). Лад – звуковысотная система соподчинения звуковых элементов по их тормозящей или движущей роли.

Соотношение категорий: лад, звукоряд, тональность. Понятие ладовых функций (устойчивость – неустойчивость, опорность – неопорность, центр - периферия). Функционирование основных элементов лада (тон, аккорд) в разных стилевых условиях.

Лады модального типа. Лады тонального типа. Определение, общая характеристика, сравнение основных параметров.

Раздел II – историко-аналитический.

Тема 5. Модальность в музыке эпохи средневековья и Возрождения.

Модальность как форма ладовой организации, предшествующая тонально – функциональной системе. Модальность – гармоническая система, основывающаяся на звукорядном принципе. Основа модальности – опора на стабильный избранный модус.

Модусы эпохи средневековья и Возрождения. Гвидо Аретинский и значение его деятельности. Система восьми ладов григорианской монодии как основа западноевропейской музыкальной традиции. Ладовые категории этой системы. Определение лада в григорианском хорале. Временная атрибуция монодии этого жанра.

Монодия – музыкальный склад, представляющий собой принципиальное одноголосие. Григорианский хорал, древнерусский распев. Понятие текстомузыкальной формы.

Ладовая основа многоголосия эпохи Возрождения (модальное многоголосие). Двенадцать диатонических ладов Глареана. Каденции. Их классификация.

Тема 6. Гармония XVII – первой половины XVIII веков.

Общая характеристика музыкального языка этого периода. Появление новых жанров. Развитие светского концертного музицирования и инструментального исполнительства. Новый – инструментальный тип мелодики. Роль basso continuo в проявлении новых типов письма.

Становление двуладовой системы мажора и минора. Формирование гомофонного склада и становление тональной функциональности. Создание равномерной темперации. Ее значение для развития хроматики, модуляций, энгармонизма, альтерации.

Эпоха цифрованного баса (генерал – баса, basso continuo) и ее значение для формирования гармонической вертикали и законов функциональной логики.

Связь техники генерал – баса с исполнительской практикой. Сигнатуры и их видоизменения на протяжении полутора столетий. Расшифровка образцов, записанных в этой технике.

Вопросы фактуры в эту эпоху. Формирование приемов фигурирования. Материал для анализа - произведения французских клавесинистов. Ж.-Ф. Рамо и его полемика с адептами basso continuo. Значение теории Ж.-Ф. Рамо для дальнейшего развития гармонии.

Гармония И. С. Баха. Общая характеристика на основе сочинений для клавира и хоралов. Гармонический стиль хоралов – синтез разных гармонических систем (модальности и тональной функциональности). Формы проявления модальности. Текстомузыкальная основа формы хоралов. Характерные гармонические обороты и фактурные приемы, применяемые И. С. Бахом в хоралах. Аккордообразующая роль голосоведения.

Тема 7. Гармония второй половины XVIII – начала XIX века.

Классическая гармония.

Эстетика Венского классицизма. Основные тенденции классицистского мирознания. Принцип разумного равновесия - через взаимодействие в борьбу противоположных сил. Высочайший уровень развития динамических и выразительных возможностей мажорно – минорных систем. Превращение гармонии в главный организующий фактор интонационно – тематического развития.

Принцип «централизующего единства» (С. С. Скребков) – основа классической гармонии. Динамичность и процессуальность – фундамент классической гармонии. Централизация тональности. Классическая тональность – гармоническая система, основанная на тяготении периферийных (неустойчивых) элементов к центральному звуку или аккорду. Система ладовых функций T, S, D и их параллелей. Многоуровневая система функций: на уровне аккордов, оборотов тональных планов. Функции высшего порядка.

Гармония классических форм.

Модуляции в музыке венских классиков. Виды модуляций и их техника. Родство тональностей.

Роль модуляции в формообразовании. Малая (внутритемная) и большая (межтемная) модуляции. Ход и его местоположение (связующая партия, ход в побочной партии и разработках сонатного аллегро).

Фактура в музыке венских классиков.

Общее и индивидуальное в гармоническом языке Моцарта и Бетховена.

Тема 8. Гармония XIX века.

Романтическая гармония.

Периодизация. Ранний период – до 1830-х годов, средний – середина XIX века, поздний романтизм – с 60-х годов XIX века. Наряду с лидирующим положением композиторов стран центральной Европы формирование и расцвет национальных композиторских школ Восточной и Северной Европы – России, Польши, Венгрии, Норвегии, Чехии, Финляндии.

Общая характеристика эстетических установок композиторов – романтиков. Усиление роли эмоционально – психологического, индивидуального начала в отражении изменившейся картины мира. Поворот от обобщенности и универсальности к конкретному, неповторимому, от объективности к субъективности, от рационального к иррациональному, к вымышленной реальности и загадочности.

Главная особенность этого периода в истории гармонии – высокая степень индивидуализации авторских стилей. Гармония XIX века развивается под знаком преодоления классических норм письма, что к концу столетия приводит к отрицанию классических норм. Процесс обогащения гармонических средств и появление новых звуковысотных систем к началу XX века становится все более интенсивным.

Усиление в музыке XIX века как экспрессивной, так и импрессионной функций гармонии (по Э. Курту).

Индивидуализация фактуры. Богатство фактурных форм и фигуративных техник.

Расширение тональности и ее хроматизация. Пути хроматизации тональности:

- 1) мажоро-минорные системы;
- 2) аккордовая альтерация, приводящая в конце XIX века к явлению постальтерации;
- 3) субсистемный хроматизм, проявивший себя в отличных от классической музыки формах;
- 4) функциональная инверсия как проявление центробежных тенденций;
- 5) мелодический хроматизм.

Эмансипация диссонанса.

Этап новой модальности в XIX веке, возникшей в условиях образования национальных школ. Появление новых типов функциональности. Использование натурально – диатонических и симметричных ладов, приводящих к активизации красочных, колористических функций гармонии. Принцип диссонантной диатоники.

Типы тональных соотношений у романтиков, наиболее характерные виды модулирования, возрастание роли ускоренных и энгармонических модуляций.

Появление нового типа модуляции – мелодико-гармонической.

Тема 9. Гармония в творчестве русских композиторов.

Интонационно – стилевые истоки гармонии русских композиторов. Богатство гармонии, обусловленное влиянием мелодического начала русской народной музыки (влияние модальности). Как следствие – усиление плагальности, использование побочных ступеней и применение переменных функций, отсутствие вводнотоновых тяготений, возрастание роли мелодических связей.

Яркая самобытность и индивидуальная характерность музыкального языка каждого композитора.

Обращение композиторов к натурально – диатоническим ладам, а также для создания фантастических образов и ситуаций - к симметричным ладам (2-2, 2-1).

Тема 10. Гармония импрессионистов.

Эта тема изучается исключительно в аналитическом плане. Предварительно студентам дается перечень фортепианных произведений Дебюсси, а также ранних сочинений Равеля. На занятии эти произведения или их фрагменты иллюстрируются самими студентами с последующими аналитическими наблюдениями. В них должны быть отражены особенности формы, ладовой организации, аккордики. В конце занятия педагог дополняет и обобщает эти наблюдения.

Тема 11. Гармония в музыке XX века.

	<p>Общая панорама и тенденции развития гармонии. Многообразие стилей, направлений, техник. Новаторство как принцип творческого самовыражения. Поиск новых средств ведется в разных направлениях.</p> <p>В области аккордики - свободное применение диссонанса, освоение новых аккордовых структур (квартаккорды, квинтаккорды, кластеры, тематическая гармония). В трактовке традиционных структур наблюдаются новые черты. Это новый ладовый контекст, приводящий к появлению блочно – линейных комплексов.</p> <p>Формирование двенадцатитоновой хроматической тональности. Использование техники центра. Усложнение центрального элемента системы и появление новых функциональных связей (тритоновых, атактовых).</p> <p>Возрождение на новом уровне в современном интонационном контексте модальных принципов организации.</p> <p>Фактурное расслоение музыкальной ткани. Явления полигармонии: полиаккордика, полиладовость, политональность.</p> <p>Освоение такого ладозвукорядного материала, как ангемитоновая и гемитоновая пентатоника, натуральные диатонические лады (миксодиатоника), симметричные образования (лады Мессиаана).</p> <p>Особенности гармонического языка Прокофьева, Шостаковича, Бартока, Гаврилина.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Гармония» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1 семестра обучающиеся сдают зачет, в конце 2 семестра – экзамен.</p> <p>Формы текущей аттестации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные (выполнение практических заданий на фортепиано); – письменные (выполнение тестовой работы). <p>Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных практических заданий и теста, устный экзаменационный ответ.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p>Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Титова Е. В. "Развивать практику обучения гармонии!": формы работ в музыкальной фактуре в современных учебных изданиях // Вестник музыкальной науки - №1. / Новосибирская консерватория, 2019. 2. Римский-Корсаков Н. А. Практический учебник гармонии / Н. Римский-Корсаков. - 22-е изд. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань; Планета музыки, 2018. 3. Гуляницкая Н. С. Гармония XXI века? // Учёные записки Российской академии музыки имени Гнесиных. - №4. – 2017. 4. Хрестоматия по гармоническому анализу: для студентов исполнительских факультетов высших музыкальных учебных заведений / Казанская консерватория; сост. А. Т. Гумерова. – Казань, 2017. 5. Городилова М. В. Изучение гармонии Барокко: проблемы и подходы // Тридцать три этюда о музыке: Liber amoricum: Сборник статей / Уральская консерватория; ред.-сост. А.Г.Коробова. - Екатеринбург, 2015. <p>Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Барсова И. А. Очерки по истории партитурной нотации (XVI – первая половина XVIII века): монография.– М., 1997. 2. Бершадская Т.С. Гармония как элемент музыкальной системы: монография. – СПб., 1997. 3. Бершадская Т.С. Лекции по гармонии: учебник. – 2-е изд. – Л., 2003. 4. Бершадская Т.С. Нетрадиционные формы письменных работ по гармонии в консерваториях: учебное пособие. – Л., 2001. 5. Гуляницкая Н.С. Введение в современную гармонию: учебное пособие. – М., 1984. 6. Дьячкова Л.С. Гармония в музыке XX века: монография. – М., 1994. 7. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века: монография. – М., 1976. 8. Мазель Л.А. Проблемы классической гармонии: монография. – М., 1972.

9. Мюллер Т. Гармония: учебник. – М., 1982.
10. Мясоедов А.Н. Учебник гармонии. М., 2010.
11. Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей: монография. – М., 1973.
12. Слонимский С. Практическая гармония: учебное пособие. – СПб, 2005.
13. Федотова Л. Гармонический материал современной музыки: Индивидуальные принципы структурности: учебное пособие. – Казань, 2007.
14. Холопов Ю.Н. Гармония. Практический курс в 2-х частях: учебное пособие. – М., 2003.
15. Холопов Ю.Н. Современные черты гармонии Прокофьева: монография. – М., 1967.

Потная литература

1. Бах И.С. Французская сюита №3. Партита №1. ХТК (1,2 том – прелюдии). Хоралы и хоральные прелюдии.
2. Моцарт В.А. Сонаты для клавира. Фантазия до минора.
3. Бетховен Л. Сонаты для фортепиано № 8, 14, 20, 27, 29, 30. 32 вариации для фортепиано.
4. Мендельсон Ф. Песни без слов.
5. Шуберт Ф. Вокальный цикл «Зимний путь». Экспромты. Музыкальные моменты.
6. Шопен Ф. Прелюдии. Этюды. Баллада №1.
7. Шуман Р. Циклы для фортепиано: «Бабочки», «Карнавал», «Фантастические пьесы». Новеллетта. Романсы и песни.
8. Лист Ф. «Годы странствий» (1 год). Песни. Три концертных этюда. «Утешение». Соната си минор.
9. Вагнер Р. Вступление к опере «Тристан и Изольда».
10. Григ Э. Лирические пьесы для фортепиано. Соната для фортепиано ор. 7. Ноктюрн ор. 54.
11. Форе Г. Романс «Пробуждение».
12. Дебюсси К. Прелюдии для фортепиано. Бергамаская сюита. Прелюдия ля минор.
13. Равель М. Сонатина для фортепиано. Павана.
14. Барток Б. Багатели для фортепиано. Пьесы из цикла «Микрокосмос».
15. Мессиан О. Сочинения для фортепиано.
16. Римский-Корсаков Н.А. Романсы. Вступление к 2 картине оперы «Садко».
17. Бородин А.П. Вокальные сочинения. Хор половецких девушек из оперы «Князь Игорь».
18. Мусоргский М.П. «Картинки с выставки». Вокальный цикл «Без солнца».
19. Чайковский П.И. Романсы. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (вступление и кода). «Времена года».
20. Танеев С.И. Хор «Альпы».
21. Рахманинов С.В. Прелюдия для фортепиано. Этюды-картины. Музыкальные моменты. Вокальные сочинения. Вступление к фортепианному концерту №2.
22. Метнер Н. Сказки ор.20, 24.
23. Прокофьев С.С. «Мимолетности». Гавот ор.32. Русские песни для голоса и фортепиано.
24. Шостакович Д.Д. Прелюдии из цикла «Прелюдии и фуги». Прелюдии ор.38. Соната для фортепиано №2.
25. Гаврилин В. Цикл «Русская тетрадь» для голоса с фортепиано.

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

	<p>«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.</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> <p>Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»</p> <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p>Б1.О.08.0 3</p>	<p>АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ</p>
<p>ОПК-1</p>	<p>Разработчик: <i>Хасанова Алсу Наилевна, доцент, кандидат искусствоведения</i></p>
	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i> Целью курса является постижение принципов музыкального формообразования как основы для профессиональной исполнительской педагогической, просветительской и исследовательской деятельности.</p>

	<p>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</p> <p>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.</p>						
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:</p> <table border="1" data-bbox="311 443 2042 1382"> <thead> <tr> <th data-bbox="311 443 629 480">Компетенции</th> <th data-bbox="629 443 2042 480">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="311 480 629 1098"> <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> </td> <td data-bbox="629 480 2042 1098"> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; </td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1098 629 1382"> <p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p> </td> <td data-bbox="629 1098 2042 1382"> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации. </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 	<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций						
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 						
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации. 						
	<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</p> <p>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 с 5 по 6 семестр.</p>						

	Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
				5	6
	Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	К.у.	Э
	Самостоятельная работа		72		
	Общая трудоемкость		144		
<p>IV. Содержание дисциплины.</p> <p style="text-align: center;">Раздел 1. Общие закономерности строения музыкальной формы</p> <p><i>Тема 1.1. Музыкальная форма как категория. Компоненты музыкального языка как факторы формообразования. Музыкальный стиль.</i> 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 метроритмической организации (метр, композиционный метр). Гармония как основной фактор формообразования в тональной музыке. Музыкальный стиль – своеобразие определенной эпохи, национальной традиции, композиторской школы, индивидуального композиторского языка. Стиль как совокупность компонентов музыкального языка, коммуникативных аспектов музыки. Основные этапы стилевой эволюции европейского музыкального искусства и смена парадигм музыкального формообразования.</p> <p><i>Тема 1.2. Функциональные концепции музыкальной формы. Основные функции разделов музыкальной формы. Музыкальный тематизм.</i> 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).</p> <p><i>Тема 1.3 Структурные концепции музыкальной формы. Структурные уровни в музыкальной форме. Метод анализа Х.Шенкера.</i> Структурный подход в теории музыки и идея структурных уровней строения музыкального произведения. Учение о «тональном языке» Шенкера и его развитие в музыкознании (Лердаль, Джекендофф, Аюпян, Холопов, Кюрегян). Категориальный аппарат шенкерского метода редукции: задний, средний, передний план в музыке, диатония, ursatz, urlinie, auskomponierung, регистры и сегменты первичной линии, пролонгации и деминуции, трансформации. Фундаментальное и прикладное значение метода редукции. Использование элементов структурного подхода в анализе музыки барокко и XX века.</p> <p style="text-align: center;">Раздел 2. Музыкальные формы эпохи Барокко</p> <p><i>Тема 2.1. Основные стилевые особенности и нормы формообразования. Малые формы свободного развертывания.</i> 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).</p>					

Структурные уровни в барочной форме:

1. базовые структуры: экспозиционная интрада, экспозиционное развертывание, возвратная разработочная модуляция, репризное заключение.
2. фигуративные структуры: экспозиционное заключение, развивающая разработочная модуляция, контрэкспозиционная интрада, дополнительные заключения.

Тема 2.2. Старинная двухчастная форма и ее разновидности

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

Функциональные определения разделов барочной двухчастной формы.

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

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

Тема 2.3. Концертная форма

Использование формы в быстрых частях концертного, сонатного и сюитного циклов эпохи барокко. Композиционное родство с принципом строения фуги. Принцип «модуляционного рондо» (И.В. Способин): чередование темы и интермедий. Транспозиционный план темы. Особенности строения темы (принцип «тезис-развертывание-кадансирование»), изменение структуры темы в серединных 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 ригурнелем.

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.

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

Куплетное рондо французских клавесинистов.

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

Раздел 3. Классико-романтическая система музыкальных форм

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

Историческая характеристика эпохи. Новые коммуникативные формы в искусстве. Социальная среда музыкального искусства. Становление и кристаллизация крупных жанров инструментальной музыки – классической сонаты, симфонии, квартета. Расцвет светского музицирования.

Художественно-эстетические течения (рококо, галантный стиль, «буря и натиск», сентиментализм, поздний классицизм и французский ампир). Венский классицизм. Важнейшие композиционные принципы: централизация (тональная, тематическая, композиционная), принцип тематической персонификации и влияние драмы; идея развития и приведения к единству; преобладание гомофонно-гармонической техники письма. Кристаллизация системы типовых «жанро-форм» (Назайкинский). Новые методы работы над музыкальным текстом письменной традиции у Бетховена.

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

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

Использование понятий и терминов (мотив, фраза, предложение, половинная и заключительная каденции, расширение, дополнение и т.д.). Основные виды периода, классификация периода по структуре (из двух предложений, из трех предложений, единого строения), по пропорциям (квадратный, с

расширенным вторым предложением, органической неквадратности), по тональному плану (однотональный, модулирующий). «Песенные» (периодические) формы в композиторской практике классико-романтического периода (А.Б. Маркс). Простые формы. Особенности строения простой двухчастной формы. Особенности строения простой трехчастной формы. Сфера применения простых форм. Простые формы как часть более крупной формы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 3.4. Вариации.

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

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

Вариации на сопрано-остинато («глинкинские»).

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

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

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

Тема 3.6. Общая характеристика романтического стиля.

Художественно-эстетические особенности романтизма и их влияние на формообразование. Изменения в слушательской аудитории и социальном статусе музыкального искусства. Семантика жанров в романтической музыке. Изменения в жанровой иерархии. Сюжетные фабулы романтизма и их влияние на

музыкальное мушление 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).

Принципы 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 диссоциирующей), 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 одностемное 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 Р или О), инверсия (I), ракоход (R), ракоходная инверсия (RI) и их транспозиции; дополнительные средства развития – квартовая, квинтовая, тритоновая мутации, пермутация, ротация, контрротация, интерполяция, селекция. Одноколейное и многоколейное (параллельное проведение двух и более серийных рядов в разных голосах) изложение серии. Склад и фактура в серийной композиции, полифонические традиции.

Воссоздание функций частей традиционной формы серийными средствами. Дифференциация в форме серийных рядов на главные и побочные. Транспозиция как аналог смены тональности. Принцип серийного родства (на основе общих звуковых элементов). «Многослойность серийной формы, сочетание в ней трех планов, трех систем повторности: гомофонной, полифонической и собственно серийной (по Курбатской). Демонстрация сочетания принципов традиционного и серийного образования на примере анализа Концерта для оркестра оп. 24 А. Веберна.

Сериальность как распространение серийной организации на разные параметры музыкальной 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 неомодальных формах. Традиционные формы в условиях неомодальности: Дебюсси. «Наигрыш пастуха» из балета «Ящик с игрушками» (модальная простая трехчастность); Барток «Отражения» из цикла «Микрокосмос» (модальное рондо); Мессиаан. «Отражения в ветре» (модальная сонатная форма).

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

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

	<p>финал), Шнитке (Симфония № 1, концертто гротто, Концерт для альта с оркестром, «Ревизская сказка» для ф-но в 4 руки), Берно (Симфония для оркестра и 8 певческих голосов, скерцо). Минимализм как эстетическая предпосылка репетитивной техники. Тема 4.5. Особенности формы в композиторских школах восточных культур. Трактовка звука в традиционных музыкальных культурах Востока и возможности ее эстетического сближения с сонорностью, неомодальностью, репетитивной техникой. Традиционные формы (мугам, казахский кюй, жанры песенного фольклора разных народов) как прототип профессиональной композиции. Особенности развития композиторской музыки в странах арабского Востока. Творчество Сольхи аль Вади (Сирия) и адаптация академических форм европейской музыки к традиционной жанровой системе. Шафия Бадретдин (Сирия-Франция) и «арабский авангард». Общие тенденции развития композиторских школ Китая и Японии. Техника «главного звучания» как национальный по генезису прием современного письма в творчестве Исан Юна (Корея). Творчество современных татарских композиторов и техники письма XX века (Калимуллин. Квартет памяти Тукая, фантазия для органа «Забытый вагаз», Соната для виолончели соло).</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце пятого семестра обучающиеся сдают зачет, в конце шестого - 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.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. <i>Основная литература.</i> Холопова В. Формы музыкальных произведений. СПб. 2013 Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX веков. М., 1998 Заднепровская Г. В. Анализ музыкальных произведений. М., 2018. Способин И.В. Музыкальная форма. М.: Музыка, 2019 Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. Исследование. М., 2019. Арутюнов Д. Сочинения П. И. Чайковского в курсе анализа музыкальных произведений. М.: Музыка, 2016. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма: Учебник по анализу. СПб. 1988. Холопов Ю. Музыка XX века в вузовском курсе анализа музыкальных произведений // Современная музыка в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. М., 1980. Вып.51. Ценова В. О современной систематике музыкальных форм // Laudamus. М., 1992. Заднепровская Г. Анализ музыкальных произведений. М., 2003. Григорьева Г. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений». Учебное пособие. М., 2004. <i>Дополнительная литература.</i> Григорьева Г. Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века. – М., 1996. Дулат-Алеев В. Структурные уровни в старинной двухчастной форме (к теории музыкальных форм эпохи барокко) // От Ars nova к новой музыке. – Казань, 2008. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.</p>

Мессиа́н О. Техника моего музыкального языка. – М., 1994.
Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. – М., 1992.
Холопова В. Типология музыкальных форм второй половины XX века // Проблемы музыкальной формы в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, РГК им. С.В. Рахманинова. – М., 1994. Вып. 132.
Холопов Ю. Концертная форма у И.С. Баха. // О музыке. Проблемы анализа. – М., 1974.
Холопов Ю. Музыка XX века в вузовском курсе анализа музыкальных произведений // Современная музыка в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1980. Вып.51.
Холопов Ю. Три рондо. К истории типологии музыкальных форм // Проблемы музыкальной формы в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, РГК им. С.В. Рахманинова. – М., 1994. Вып. 132.
Аренский А. Руководство к изучению форм. М., 1921. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
Асафьев Б. «Музыкальная форма как процесс». Л. 1971. Форма доступа: <http://choir.ifolder.ru/>
Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
Бусслер Л. Учебник музыкальных форм. СПб. 1883. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
Зейфас Н. Concerto grosso в творчестве Генделя. М., 1980. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
Медушевский В. Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX вв. М., 1998. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
Мазель Л.А., Цукерман В.А. Анализ музыкальных произведений. М., 1967. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
Мартынов В.И. Время и пространство как факторы музыкального формообразования. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
Назайкинский Е.В. Стилль и жанр в музыке. М., 2003. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
Основы музыкального анализа: Форма доступа: <http://soft.softodrom.ru>
Очеретовская Н. Л. Содержание и форма в музыке — Л.: Музыка, 1985. Форма доступа: <http://www.twirpx.com/>
Протопопов В. Очерки из истории инструментальных форм XVI-нач.XIX. М., 1979. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
Пэрриш К., Оул Д. Образцы музыкальных форм от григорианского хора до И. С. Баха. – Л., 1975. Форма доступа: <http://www.twirpx.com/>
Tenet Sator. Школа Ю. Холопова. Статьи. М., 2003. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
Холопов Ю. Музыкально-теоретическая система Х. Шенкера. М., 2006. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>

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.

	<p>Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>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</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> 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.</p>
Б1.О.08.0 4	<i>ПОЛИФОНΙΑ</i>
ОПК-1 ОПК-6	<p>Разработчик: <i>Гирфанова Марина Евгеньевна, профессор, доктор искусствоведения</i></p> <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i> 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 входит: всестороннее, теоретическое и практическое, освоение материала данного предмета, включающее овладение:</p>

– 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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Полифония» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</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; - 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; - выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; - сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;

		- анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; - записывать одноголосные и многоголосные диктанты;	
		<i>Владеть:</i> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; - навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; - навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.	

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

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			3	4
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	74	3	Э
Самостоятельная работа		70		
Общая трудоемкость		144		

IV. 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, серединные 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 модалной 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 (секциональная и панизоритмия). Мотеты Витри 20–40-х годов. Отход Машо от жанра мотета, переключение на песенные жанры.

Тема 6. Многоголосие итальянского Треченто

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

Тема 7. Английская полифоническая школа XIII–XV вв.

Гимель и фобурден. Жанр английского дисканта. Рондель, мотет, рота, канон XIII–XIV вв. Появление новых канонических форм в конце XIV – начале XV вв.: первый в истории полифонии двойной канон, 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 *santus prius factus*. Мессы с единым *s.p.f.* во всех частях: с единым неизменным во всех частях, с единым изменяющимся, единым рассредоточенным по всем частям, *s.p.f.* как интонационный источник для голосов полифонической ткани. Месса с множественным *s.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, Дюфаи). 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 мажоро-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 соотнесенность в вертикальном и горизонтальном аспектах с темой, кодеттой, мелодическим дополнением (Чугаев), ответом. Противосложение как интонационно-содержательный элемент: классификация противосложений по степени и формам интонационной производности от темы, по способам комментирования, по принципам линейно-мелодического соотношения с ответом. Противосложение как композиционно-тематический элемент фуги: удержанное противосложение, характер его экспонирования и место действия в композиции, контрапунктическая техника в соединениях темы с противосложением. Частично удержанное и не удержанное противосложение.

Тема 17. Теория баховской фуги. Экспозиция

Экспозиция как первая имитационная группа в фуге. Нормативная экспозиция (на примере четырехголосной фуги), особые виды фуговых 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 фуговых 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 органых 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: fuga на хорал, хоральная прелюдия, хоральная фантазия, обработка на основе принципов Cantional-satz и др.

Тема 20. «Искусство фуги»

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

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

Раздел 7. Полифонические циклы XX века

Тема 21. «24 прелюдии и фуги» Шостаковича

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

Тема 22. Полифонические циклы Щедрина

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

Тема 23. «Ludus tonalis» Хиндемита

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

Раздел 8 Полифония свободного письма

Тема 24. Полифония Генделя

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

Тема 25. Полифония в творчестве венских классиков

Полифония в условиях господства гомофонно-гармонического склада.

Полифония Гайдна. Ранние произведения гомофонного склада, появление полифонического склада в развивающихся разделах сонатной формы, в финалах, связующих разделах, медленных частях. Фуги в финалах симфоний № 40 и 70, струнном квартете op. 50. Существенное место фуговой формы в мессах, ораториях – как продолжение традиций барокко: заключительные разделы «Te Deum», мессы «In honorem...», «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 Кюге 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 «Гиль Уленшпигель», «Жизнь героя». Полифонический тематизм Малера (1, 5, 8 симфонии, 4 ч. «Песни о земле»).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 28. Полифония в музыке XX в.

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

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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».</p> <p>Новые формы организации звукового пространства.</p> <p>Полифония Стравинского. Полифония Бартока. Полифония композиторов нововенской школы. Полифония Хиндемита. Новые полифонические формы в музыке XX в. (Лютославский, Лигети, Губайдулина и др.).</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Полифония» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 3 семестра обучающиеся сдают зачет, в конце 4 семестра – экзамен.</p> <p>Формы текущей аттестации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные (выполнение практических заданий на фортепиано); – письменные (выполнение тестовой работы). <p>Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных практических заданий и теста, устный экзаменационный ответ.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гирфанова М. Теория баховской фуги: Тема, противосложение: На примере фуг «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха /Казан. гос. консерватория. Казань, 2009. 68 с. 2. Дубравская Т. Полифония. М.: Академический проект, Альма Матер, 2008. 360 с. 3. Мюллер Т. Полифония. М.: Музыка, 1989. <p style="text-align: center;">Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Евдокимова Ю. Многоголосие средневековья: X–XIV века. М.: Музыка, 1983. (История полифонии; Вып. 1). 454 с. 2. Евдокимова Ю. Музыка эпохи Возрождения: XV век. М.: Музыка, 1989. (История полифонии; Вып. 2 а). 454 с. 3. Протопопов В. Западноевропейская музыка XVII – первой половины XIX века. М.: Музыка, 1985. (История полифонии; Вып. 3). 494 с. 4. Протопопов В. Западноевропейская музыка XIX – начала XIX века. М.: Музыка, 1986. (История полифонии; Вып. 4). 319 с. 5. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М.: Московская консерватория им. П. И. Чайковского, 2002. 362 с. 6. Чугаев А. Особенности строения клавирных фуг Баха. М., 1975. 7. Фраенов В. Учебник полифонии. М., 1987. <p style="text-align: center;"><i>Электронные образовательные ресурсы</i></p> <p>1. Ресурсы: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)</p> <p>Ссылка: www.rism.info</p> <p>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,</p>

	<p>многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> <p>Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»</p> <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
Б1.О.09	СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОПК-5	Разработчик: <i>Арсенова Наталья Владимировна, старший преподаватель</i>
	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>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.</p>

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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Современные информационные технологии» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-5. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - нормы законодательства в области защиты информации; - методы обеспечения информационной безопасности;
	<i>Уметь:</i> - использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; - применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности;
	<i>Владеть:</i> - навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; - методами правовой защиты информации.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 8 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			8
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	3
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость		108	

IV. 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, изменении автофигуры, заливка фигуры, построение объемной фигуры.

Тема 8. Работа с графическими изображениями.

Способы вставки рисунков в текст. Извлечение рисунков из документа. Использование стилей рисунков и методы изменения их размера. Возможности работы с фигурным текстом WordArt.

Вставка рисунков из коллекции Word. Способы вставки рисунка из файла: «Вставить» (рисунок вставляется в документ без связи с исходным файлом), «Связать с файлом» (изменения в файле с рисунком отражается в документе) и «Вставить и связать» (метод, объединяющий оба варианта). Различия между графическими форматами: BMP, TIFF, JPEG, GIF, PNG. Способ извлечения рисунка из документа Word посредством сохранения документа как веб-страницы.

	<p>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.</p> <p>Тема 9. Работа с гиперссылками.</p> <p>Гиперссылка — ссылка, позволяющая осуществлять переход к другим страницам данного документа, другим документам и файлам. Виды гиперссылок: гиперссылка на фрагмент в документе, гиперссылка на другой документ, гиперссылка на аудио и фидеофайл, гиперссылка на Интернет-ресурс. Последовательное создание гиперссылки. Применение закладок при создании гиперссылки. Удаление подсказки на клавишу Ctrl при переходе на гиперссылку. Применение макроса для быстрого преобразования гиперссылки в текст.</p> <p>Тема 10. Создание оглавления средствами Microsoft Office Word.</p> <p>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.</p> <p>Тема 11. Работа с макросами.</p> <p>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.</p> <p>Тема 12. Работа с Power Point.</p> <p>Основные принципы работы в программе. Оформление презентации Power Point, правила подбора шрифтов, применения анимации, применение гиперссылок, вставка видео и аудио файлов.</p> <p>Тема 13. Работа с презентацией Prezi</p> <p>Знакомство с программой Prezi. Знакомство с онлайн версией программы, составление презентации Prezi, управление презентацией.</p> <p>Тема 14. Работа с Adobe Photoshop</p> <p>Знакомство с основами работы в Adobe Photoshop. Создание файлов, создание слоёв, знакомство с основными инструментами программы.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Современные информационные технологии» установлен в соответствии с учебным планом. В конце восьмого семестра обучающиеся сдают зачет.</p> <p>Формы текущего контроля по дисциплине «Современные информационные технологии»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные (собеседование) – письменные (форматирование текста в документе, выполнение заданий).
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p style="text-align: center;">Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Харуто А. Музыкальная информатика: Теоретические основы. М., 2009. 2. Королев Л.Н., Миков А.И. Информатика. Введение в компьютерные науки. М.: Высш. шк. 2003. 3. Макарова Н.В. и др. Информатика. 3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 2003. <p style="text-align: center;">Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С. В. Глушаков «Word 2007. Секреты и трюки» 2. Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального. М., 2006. 3. Белунцов В. Новейший самоучитель работы на компьютере для музыкантов. М., 2003. <p style="text-align: center;"><i>Электронные образовательные ресурсы</i></p> <p>1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales) Ссылка: www.rism.info</p>

	<p>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.</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> <p>Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»</p> <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> <p>информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.</p> <p>Официальный сайт Майкрософт: http://office.microsoft.com/ru-ru/?Origin=EC010227221049&CTT=2</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p>

	Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.	
Б1.О.10	ФОРТЕПИАНО	
ОПК-2 ПК-6	Разработчик - Майорова О.Б./профессор	
	I. 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, культурнопросветительской, 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	
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины	
	Изучение дисциплины «Фортепиано» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.	
	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации;
		Уметь: — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
		Владеть: — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
	ПК-6. Способен использовать музыкальные инструменты в своей профессиональной деятельности	Знать: – основы техники игры на фортепиано и оркестровых инструментах; – различные приемы и методы работы над музыкальными произведениями;
		Уметь: – исполнять на фортепиано и оркестровых музыкальных инструментах музыкальные произведения, находящиеся в репетиционной и педагогической работе, аккомпанировать солисту, выступать в качестве концертмейстера на учебных занятиях, играть в ансамбле, читать с листа, в том числе оркестровые партитуры и их фрагменты
		Владеть: – навыками игры на фортепиано и оркестровых инструментах, навыками транспозиции.
	III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности	
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 6 семестр.	

	Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)					
				1	2	3	4	5	6
	Контактная работа, в т.ч. контроль	13	169	3	3	Э	3	3	Э
	Самостоятельная работа		299						
	Общая трудоемкость:		468						
<p><i>IV. Содержание дисциплины.</i></p> <p>В содержание курса «Фортепиано» по специальности 53.05.02 включается большой объем знаний в области специфики исполнительской работы с музыкальными произведениями разных стилей и жанров. Программа курса фортепиано составлена в соответствии с целями и задачами подготовки профессионалов данной специальности. Для дирижеров-хоровиков предмет «Фортепиано» является одним из основополагающих, обеспечивающих владение инструментом, на котором строятся занятия по специальным дисциплинам, таким, как: чтение хоровых партитур, хоровая аранжировка. Практической работы за фортепиано требуют также общетеоретические курсы: гармония, полифония, анализ музыкальных произведений, история музыки. Поскольку на протяжении трех курсов обучения дирижеры практически не имеют доступа к хору, работа по специальности идет «под фортепиано», играющего роль имитатора хора и оркестра. Таким образом, занятия за фортепиано для студентов дирижеров являются творческой лабораторией, возможностью реального самовыражения, помощью в поиске собственной интерпретации музыкальных сочинений, разучиваемых в классе по специальности. Профессиональное, грамотное владение инструментом, приобретение пианистических (технических) навыков в объеме, необходимом требованиям специальности, умение передать художественно-эмоциональные образы – вот главная цель курса фортепиано для студентов данной специальности. Для этого необходимо решение следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - развитие и совершенствование пианистических (технических) навыков, приобретенных в предыдущие этапы обучения; - развитие художественного мышления, воспитание творческой индивидуальности; - овладение исполнительскими приемами для передачи образного языка музыкального произведения; - глубокое изучение и осмысление авторского текста; - расширение репертуара разных стилей, эпох, жанров; - увеличение объема практики ансамблевого музицирования, чтения с листа; - приобретение навыков адаптирования профилирующей (хоровой) литературы к фортепиано. <p>Решение поставленных задач в свою очередь требует особого методического подхода, выработанного специально для каждого факультета. Программа по курсу фортепиано для дирижеров построена, с одной стороны, по принципу воспитания универсального квалифицированного музыканта, владеющего инструментом, а с другой стороны – с учетом целесообразности, ориентированной на специализацию, в следствие чего значительную часть ее составляет профилирующий раздел. Программные требования, скомпанованные по семестрам, утверждаются на кафедре. Учебный материал (репертуар) планируется исходя из индивидуальных особенностей учащегося и подбирается с точки зрения высокой художественной ценности, пианистических возможностей студента и его дальнейшего профессионального роста. Учебная программа для дирижеров-хоровиков состоит из двух основных разделов: фортепианного (сольного и ансамблевого) и профилирующего (сольного и ансамблевого). Фортепианный раздел включает все основные формы: полифонию, крупную (сонатную или концертную и т.д.) и миниатюру. Посеместровые программы фортепианного раздела составлены с целью наиболее полного охвата (за учебный курс) музыкальной литературы разных жанров, стилей, эпох, стран, авторов. Профилирующий раздел программы курса фортепиано состоит из хоровой литературы и ансамблевой музыки. В классе фортепиано студенты получают возможность досконально изучить партитуры из программы по специальности с точки зрения техники исполнения, адаптации к инструменту.</p>									
<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. В первом, втором, четвертом и пятом семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, в третьем и шестом семестрах обучающиеся сдают экзамен. Исполнение оценивается по пятибалльной системе. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных сочинений. Кроме перечисленных форм аттестации обучающиеся участвуют в конкурсах, концертах, просветительских программах.</p>									
<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p>									

Список литературы:

1. Абдуллина А.А. Методы ускорения адаптации к фортепиано на начальном этапе обучения: учебно-методическое пособие / А. А. Абдуллина; Инст. доп. проф. образования (повышения квалификации) специалистов СКС искусства. - Казань, 2012. - 32с.
2. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 3 апреля 2013 года). Вып. 6 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2014. - 312с.
3. Боголюбова Л.Д. Музыкальные наблюдения и методические советы педагога-пианиста: Учебно-методическое пособие / Л. Д. Боголюбова; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с.
4. Виктор Столов пианист и педагог / Казанская консерватория; ред., сост. Г. Айнатуллова, ред., сост. О. Майорова. - Казань, 2014. - 120с.: +CD
5. Гринес О.В. Жанр фортепианного ансамбля и его роль в процессе формирования пианиста-профессионала: Учебно-методическое пособие / О.В.Гринес; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с.
6. Зеленкова Е. Формирование педагогической компетентности студентов музыкального вуза на основе междисциплинарной интеграции: автореферат дис. ... канд. пед. наук: защищена 01.04.2014 /Е. Зеленкова; Ин-т пед. и психологии проф. образ. РАО. - Казань, 2014. - 22с.
7. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 2 апреля 2014 года). Вып. 7 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2015. - 372с.
8. В помощь пианисту-конкурсанту: Произведения для фортепиано соло, написанные после 1950 года: учебно-методическое пособие / Казанская консерватория; сост. Е. В. Михайлов. - Казань, 2015. - 22с.
9. Гимадиева Р. Альберт Леман: фортепианная педагогика, исполнительство, творчество / Р. Гимадиева; Казанская консерватория. - Казань, 2015. – 218с.
10. Гимадиева Р. Обучение студентов с инвалидностью по зрению в классе фортепиано: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": для преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений / Р. Гимадиева; Казанская консерватория.
11. Зеленкова Е.В. Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 80с.
12. Зеленкова Е. Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно- методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с.
13. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.
14. Зеленкова Е. Педагогическая компетентность музыканта: содержание и структура / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 208с.
15. Зеленкова Е. Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": рекомендовано по спец. "Дирижирование" и "Композиция" / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - 2-е изд., доп. - Казань: [б. и.], 2016. - 104с.
16. Из педагогического опыта Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 3 / Казанская консерватория; ред., сост. Е. В. Порфирьева; ред., сост. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 198с.
17. Фортепианный ансамбль в современном музыкальном искусстве и образовании: Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции 25 марта 2015 года / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, Институт музыки, театра и хореографии; ред., сост. Н. В. Медведева; ред., сост. С. Д. Верхолат. - СПб: Изд. Политехнического университета, 2016. - 264с.
18. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 6 апреля 2016 года). Вып. 9 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2017. - 300с.
19. Музыкальное и художественное образование: опыт, традиции, перспективы: Сборник научных статей [по материалам Международной заочной научно-практической конференции 14.10.2016 г. Чебоксары]. Вып. 1 / Чувашский гос. пед. ун-т; ред.: Г. Г. Тенюкова, Е. В. Бакшаева. - Чебоксары, 2016. - 147с.

	<p>20. Фортепианная культура России: история и современность: Музыкальная эпоха и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация: сборник статей и материалов / Московская консерватория; рук. работы В. П. Чинаев; отв. ред. С. В. Грохотов. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 264с. - (науч. труды Московской консерватории; сб. 80).</p> <p>21. Гареева, М.А. Художественные компоненты смысловой организации фортепианных сонат В.А.Моцарта: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 20.02.2018 / М. А. Гареева; РАМ им. Гнесиных. - Уфа, 2017. - 30с.</p> <p>22. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 5 апреля 2017 года). Вып. 10 / Казанская консерватория; сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2018. - 452 с.</p> <p>23. Баренбойм, Л. Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие / Л. Баренбойм. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. - 340 с.</p> <p>24. Курс фортепиано в XXI веке: теория, практика, педагогика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 27 января 2017 года) / Казанская консерватория; ред., сост. Р. Д. Гимадиева; ред., сост. И. Т. Салахова. - Казань, 2017. - 192 с.</p> <p>25. Либерман, Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом: учебное пособие / Е. Либерман. - 2-е изд., стереотип. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2018. - 240 с.</p> <p><i>Электронные образовательные ресурсы</i></p> <p>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 Музыка Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыка Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, 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</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p>
Б1.О.11	МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ОПК-3 ПК-7 ПК-8	<p>Разработчик: <i>Калимуллина Ольга Анатольевна, профессор, доктор педагогических наук</i></p> <p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>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.</p> <p>Задачами дисциплины являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 				
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>В результате обучения у студентов должны формироваться систематизированные знания, позволяющие анализировать основные закономерности и критерии научного пути познания в сфере музыкально-педагогической и исполнительской деятельности. Поэтому курс «Музыкальная педагогика и психология» является важным звеном, осуществляющим в процессе исполнительской деятельности междисциплинарную интеграцию самых разнообразных знаний, умений, а также способствующим формированию ряда универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, включающих как исполнительские, так и педагогические компетенции.</p> <p style="text-align: center;">Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:</p> <table border="1" data-bbox="309 1002 2069 1468"> <thead> <tr> <th data-bbox="309 1002 734 1042">Компетенции</th> <th data-bbox="734 1002 2069 1042">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="309 1042 734 1468"> 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. </td> <td data-bbox="734 1042 2069 1468"> <i>Знать:</i> – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; <i>Уметь:</i> – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; </td> </tr> </tbody> </table>	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> – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; <i>Уметь:</i> – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
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> – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; <i>Уметь:</i> – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;				

		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; – навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой. 														
<p>ПК-8. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о природе индивидуальности обучающихся, своеобразии музыкальности, специальных и творческих способностей; – различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках преподаваемой дисциплины; 															
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся, уровень развития их творческих и музыкальных способностей; оказывать психологическую поддержку участникам образовательного процесса; – формировать у обучающихся комплекс теоретических знаний и практических навыков; 															
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – включением психолого-диагностических методов в образовательный процесс, технологиями инклюзивного образования 															
<p>ПК-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня; – методические основы построения уроков по дирижированию; 															
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования; – аналитически оценивать существующую литературу по специальности; 															
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения; – приемами педагогической работы над отдельными элементами симфонических партитур, способствующими формированию целостного художественного замысла. 															
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), ведется в седьмом семестре, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид учебной работы</th> <th>ЗЕ</th> <th>Количество академических часов</th> <th>Формы контроля (по семестрам)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td rowspan="3">3</td> <td>36</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Самостоятельная работа</td> <td>72</td> <td rowspan="2">3</td> </tr> <tr> <td>Общая трудоемкость:</td> <td>108</td> </tr> </tbody> </table>		Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	7	Самостоятельная работа	72	3	Общая трудоемкость:	108		
Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)													
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	7													
Самостоятельная работа		72	3													
Общая трудоемкость:		108														

IV. Содержание дисциплины.

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

Также содержание дисциплины «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, сенсбилизации, проблема цветного слуха.

- Музыкально-слуховые представления.

8. Психология музыкального восприятия.

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

9. Музыкальное мышление.

- Виды мышления. Формы и стратегии мышления, мыслительные операции. Классификация типов мышления.
- Творческое мышление.
- Способы активизации мышления.
- Специфика музыкального мышления.
- Роль мышления в различных видах музыкальной деятельности. Функции музыкального мышления.
- Понятийный компонент в структуре музыкального мышления. Музыкальное познание и понимание. Когнитивные процессы в исполнении музыки.
- Специфика развития музыкального мышления.

10. Музыкальная память.

- Различные подходы к раскрытию механизмов памяти.
- Виды и процессы памяти. Условия, способствующие успешному запоминанию и хранению информации. Произвольное и произвольное запоминание.
- Особенности запоминания музыкального произведения. Истоки формирования и развития музыкальной памяти.
- Внимание в деятельности музыканта. Виды и качества внимания. Факторы, определяющие внимание.

11. Роль эмоций в музыкальной деятельности.

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

12. Методы овладения оптимальным концертным состоянием.

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

13. Музыкальная педагогика как наука и искусство.

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

14. История становления и развития музыкальной педагогики.

- Значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого.
- Развитие музыкального образования и педагогики в западноевропейских странах.
- Характерные особенности музыкального воспитания и обучения в Древней Руси с конца X до XVIII вв.

- Развитие профессионального музыкального образования в России в XIX веке.
- Развитие отечественной музыкальной педагогики в XX веке.
- Становление и развитие музыкального образования и педагогики в Казани и Республике Татарстан.
- 15. Закономерности формирования и развития музыкальной культуры личности.**
- Развитие музыкальных способностей личности в процессе обучения.
- Роль музыки в духовно-нравственном становлении личности.
- Музыка как средство эстетического воспитания.
- Формирование художественного вкуса личности.
- Артистизм педагога-музыканта.
- 16. Основные дидактические принципы музыкальной педагогики.**
- Категориальный аппарат музыкальной педагогики.
- Цели и задачи профессионального музыкального образования.
- Принципы музыкального образования.
- Содержание музыкального обучения, принципы подбора музыкального репертуара.
- Методы, формы и средства работы над учебным материалом.
- 17. Основные этапы процесса музыкального обучения.**
- Этап допрофессиональной подготовки в ДМШ.
- Период оптации, связанный с формированием определенных профессиональных предпочтений, что приводит к осознанию выбора профессии музыканта
- Этап профессиональной адаптации. Период профессиональной подготовки музыканта.
- Формирование профессионально-педагогической компетентности музыканта рассматривается как этап творческого самоопределения.
- 18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.**
- Особенности индивидуально-творческого обучения музыканта.
- Методы музыкального обучения и искусство их применения в музыкальной деятельности.
- Синтез различных видов искусств и их методическое использование в процессе музыкального воспитания.
- Методы арт-педагогики и особенности их применения в процессе музыкальной подготовки.
- Метод семантического анализа.
- 19. Современные педагогические технологии и особенности их применения в области музыкальной педагогики.**
- Педагогические технологии творческого обучения: диалоговые, проблемные, интегративные, музыкально-драматургические, технологии «погружения».
- Педагогические технологии компетентностного, интегрированного, концентрированного, личностно-ориентированного обучения, технологии инклюзивного обучения.
- 20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.**
- Общетеоретические основы общения педагога и обучающихся музыке.
- Специфические признаки педагогического общения, его основные стороны и роль их в педагогическом процессе.
- Стили педагогического общения и взаимодействия с учеником.
- Основные стадии в реализации коммуникативных задач, средства и формы педагогического общения.
- Особенности взаимодействия педагога и ученика в музыкально-воспитательном процессе.
- 21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.**
- Понятия «творчество» и «мастерство».
- Мастерство как комплекс знаний, умений и навыков, свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации творческой, профессиональной деятельности.

	<ul style="list-style-type: none"> - Развитие педагогического мышления музыканта. - Формирование творческого стиля индивидуальной деятельности. <p>22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальная педагогика и психология» установлен в соответствии с учебным планом.</p> <p>Формы текущего контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вопросо-ответные собеседования; - доклады по темам курса; - написание рефератов; <p>Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях.</p> <p>Формы итогового контроля:</p> <p>Для студентов 3 курса: зачет (6-й семестр) и для студентов 4 курса: зачет (7-й семестр).</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p>Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Классика - XXI, 2006. –352 с. 2. Готдинер А. Н. Музыкальная психология. М.: Магистр, 1993. – 190 с. 3. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика – XXI, 2006. – 156 с. 4. Зак А. З. Психология преподавания музыки. – М.: Грани, 1999. 5. Зеленкова Е. В. Педагогическая компетентность музыканта: Содержание и структура: Монография / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015. – 208 с. 6. Зеленкова Е. В. «Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов»: Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2015. – 80 с. 7. Зеленкова Е. В. «Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей». Издание 2-е, доп. Рекомендовано УМО РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия. Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2016. – 104 с. 8. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: Смысл, 2001. – 264 с. 9. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. М.: Таланты - XXI век, 2004. – 496 с. 10. Маккиннон Л. Игра наизусть. – М.: Классика - XXI, 2004. – 2004. – 152 с. 11. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972. – 383 с. 12. Овсянкина Г. П. Музыкальная психология. Учебник для факультетов музыки педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов. – СПб: Изд-во «Союз» художников, 2007. – 240 с. 13. Петрушин В. И. Музыкальная психология. М.: Владос, 1997. 2-е изд., испр. доп. – 383 с. 14. Подуровский В. М., Сулова Н. В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. Учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2001. – 320 с. 15. Проблемы музыкального мышления. Сб. ст. / Под ред. М. Г. Арановского). – М.: Музыка, 1974. – 336 с.

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

Дополнительная литература

1. Альманах музыкальной психологии / Сост. Старчеус М. С. – М.: Московская гос. консерватория, 1994, 1995.
2. Арановский М. Г. Два этюда о творческом процессе // Процессы музыкального творчества. Сб. научн. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. 130. – М., 1994.
3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Музыка, 1971.
4. Бельнская Л. Я. Влияние музыкального обучения на развитие восприятия времени у детей дошкольного возраста // Новые исследования в психологии. – 1974. – №3 (11).
5. Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыке // Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 303-329.
6. Бонфельд М. Ш. Музыка как речь и как мышление. – М., 1993.
7. Бочкарев Л. Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии. – 1975, №1.
8. Бочкарев Л. Л. Исследование структуры музыкальности в современной психологии // Психологический журнал – 1986 – №4.
9. Бочкарев Л. Л. Проблемы психологии музыкальных способностей // Сб. научн. тр. ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 62. – М., 1982.
10. Брусиловский Л. С. Музыкалотерапия // Руководство по психотерапии. – М., 1985.
11. Ветлугина Н. А. Возраст и музыкальная восприимчивость. // Восприятие музыки. – М., 1980.
12. Воспитание музыкального слуха / Сборник статей. – М., 1977.
13. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967.
14. Выготский Л. С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1966. – С.576
15. Гинзбург Л. С. О работе над музыкальным произведением. 4-е изд-е. – М.: Музыка, 1981.
16. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. – М., 1988.
17. Зеленкова Е. В. Современные тенденции профессионального становления музыканта в вузе / Е. В. Зеленкова // «Музыка в системе культуры». Сборник статей. Выпуск 5. – Екатеринбург, 2011.
18. Зеленкова Е. В. Развитие музыкально-педагогического мышления студентов в контексте компетентностного подхода / Е. В. Зеленкова // «Методологические проблемы современного музыкального образования»: Материалы Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2012.
19. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М.: Владос, 2000.

20. Ильина Е. Р. Музыкально-педагогический практикум: учеб. пособие. – М.: Акад. проект: Альма Матер, 2008. – 415 с.
21. Кирнарская Д. К. Опыт тестирования музыкальной одаренности на вступительных экзаменах // Вопросы психологии. – 1992. – №1-2
22. Коган Г.М. О работе музыканта-педагога. Основные принципы. /Вопросы музыкальной педагогики. Вып.1. –М.: Музыка, 1979.
23. Корлякова С. Г. Основы общей и музыкальной психологии. – Ставрополь, 1998.
24. Костюк А. Г. Некоторые вопросы восприятия музыкального произведения // Вопросы психологии. – 1963. – №2.
25. Курт Э. Музыкальная психология / Альманах музыкальной психологии. –М., 1994.
26. Леви В. Музыка и мозг // Знание-сила. – 1964. – №9.
27. Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. – М., 1966.
28. Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. – М, 1978.
29. Методологическая культура педагога-музыканта / Под ред. Э. Б. Абдуллина. – М., 2002.
30. Музыкальная педагогика и психология: Сб. науч. ст. Вып. 10 / Моск. гос. ун-т культуры и искусства // Науч. ред. Л. С. Зорилова. – М.: МГУКИ, 2010. – 270 с.
31. Музыкальная психология: Хрестоматия. – М.: МГК им. Чайковского, 1992.
32. Науменко С. И. Индивидуально-психологические особенности музыкальности // Вопросы психологии. – 1982. – №5.
33. Пасынова Н. Б. Влияние музыкальных движений на эмоции / Психологический журнал. – 1993. – №4.
34. Педагогика и психология музыкального творчества: учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2011. – 160 с.
35. Психологические аспекты педагогической практики. / Сост. Калинова О. В., Молчанова О. Н. – М., 1997.
36. Психология одаренности детей и подростков / Ред. Лейтес Н. С. – М., 1996.
37. Сабанеев Л. Л. Психология музыкально-творческого процесса. – М., 1983.
38. Тарасов Г. С. Проблемы музыкального мышления и восприятия // Вопросы психологии. – 1973. – №1.
39. Тарасова К. В. Воспроизведение звукового ритма детьми дошкольного возраста // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1970. – №2.
40. Тарасова К. В. Генезис некоторых компонентов структуры чувства ритма // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1971. – №2.
41. Тарасова К. В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.
42. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М-Л. 1947.
43. Тимакин Е. М. Взаимодействие музыкально-звуковых и двигательных-технических задач // Вопросы музыкальной педагогики. Сб. научных трудов. Вып. 11. – М.: Изд-во Моск. гос. консерватории, 1997.
44. Торопова А. В. Диагностика способностей бессознательного восприятия музыки детьми. – М., 1995.
45. Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: Пособие для учащихся музыкальных отделений педвузов и консерваторий / Программа обновления гуманитарного образования в России. М.: Интерпракс, 1994.
46. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство и педагогика. – Белгород: Белгор. обл. тип., 2007. – 412 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

	<p>многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> <p>Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»</p> <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины.</p>
Б1.О.12	ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОПК-4	Разработчик - Шириева Н.В./доцент, кандидат искусствоведения
ПК-5	<i>I. Цели и задачи дисциплины</i>

	Целью дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области организации научных исследований. Задачи дисциплины: - получение представления об общей методологии научного познания; - овладение принципами построения научного исследования; - освоение метода проведения комплексного музыкально-теоретического анализа.																										
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «Основы научных исследований» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%; text-align: center;">Компетенция</th> <th style="text-align: center;">Индикаторы достижения компетенции</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="302 416 757 699" rowspan="3"> ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления </td> <td data-bbox="757 416 2080 512"> Знать: — основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; — основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; </td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 512 2080 639"> Уметь: — планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; — применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; </td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 639 2080 699"> Владеть: – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="302 699 757 1042" rowspan="3"> ПК-5. Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства </td> <td data-bbox="757 699 2080 762"> Знать: – отечественные и зарубежные научные достижения в области искусства дирижирования и педагогики; </td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 762 2080 922"> Уметь: – реферировать, осуществлять обзор и анализ научных источников, обобщать и давать критическую оценку результатов научно-теоретических и эмпирических исследований; оформлять и представлять результаты научной работы в устной и письменной форме </td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 922 2080 1042"> Владеть: – навыками научно-исследовательской работы в профессиональной области; навыками планирования теоретических исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих методологических и методических принципов исследования. </td> </tr> </tbody> </table>				Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	Знать: — основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; — основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям;	Уметь: — планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; — применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;	Владеть: – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.	ПК-5. Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства	Знать: – отечественные и зарубежные научные достижения в области искусства дирижирования и педагогики;	Уметь: – реферировать, осуществлять обзор и анализ научных источников, обобщать и давать критическую оценку результатов научно-теоретических и эмпирических исследований; оформлять и представлять результаты научной работы в устной и письменной форме	Владеть: – навыками научно-исследовательской работы в профессиональной области; навыками планирования теоретических исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих методологических и методических принципов исследования.													
Компетенция	Индикаторы достижения компетенции																										
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	Знать: — основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; — основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям;																										
	Уметь: — планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; — применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;																										
	Владеть: – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.																										
ПК-5. Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства	Знать: – отечественные и зарубежные научные достижения в области искусства дирижирования и педагогики;																										
	Уметь: – реферировать, осуществлять обзор и анализ научных источников, обобщать и давать критическую оценку результатов научно-теоретических и эмпирических исследований; оформлять и представлять результаты научной работы в устной и письменной форме																										
	Владеть: – навыками научно-исследовательской работы в профессиональной области; навыками планирования теоретических исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих методологических и методических принципов исследования.																										
	III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы.																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Вид учебной работы</th> <th style="width: 10%;">ЗЕ</th> <th style="width: 15%;">Количество академических часов</th> <th colspan="3" style="width: 32%;">Формы контроля (по семестрам)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <th style="width: 10%;">8</th> <th style="width: 10%;">9</th> <th style="width: 12%;">10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">3</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">3</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">3</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">3</td> </tr> <tr> <td>Самостоятельная работа</td> <td style="text-align: center;">46</td> </tr> <tr> <td>Общая трудоемкость:</td> <td style="text-align: center;">108</td> </tr> </tbody> </table>	Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)						8	9	10	Контактная работа, в т.ч. контроль	3	62	3	3	3	Самостоятельная работа	46	Общая трудоемкость:	108				
Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)																								
			8	9	10																						
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	62	3	3	3																						
Самостоятельная работа		46																									
Общая трудоемкость:		108																									
	IV. Содержание дисциплины. Тема 1. Музыкальные научные исследования как способ изучения и отражения мира. Основные признаки научного познания. Критерии научности. Научные парадигмы. Признаки науки. Кумулятивная модель развития науки. Антиккумулятивная модель развития науки. Музыка как предмет научного исследования. Специфика музыковедения как гуманитарного познания. Практическая применимость музыковедческих исследований. Междисциплинарный характер музыковедческих исследований. Структура музыкознания. Фундаментальные и прикладные исследования в музыке. Вспомогательные дисциплины в музыкальных исследованиях.																										

Тема 2. Понятие о методологии. Функции методологии. Проблемы методологии. Структура методологического знания: философская методология; общенаучная методология; конкретно-научная методология; технологическая методология. Формы и категории научного познания: научный факт; научная проблема; идея; гипотеза; теория; научная концепция. Законы формальной логики. Понятие о научном методе: теоретические методы; эмпирическо-теоретические методы; методы, используемые в искусствознании.

3. Научный стиль речи. Жанры научных текстов. Научные стили: научно-информативный; научно-популярный; научно-публицистический; научно-учебный; научно-методический; научно-справочный. Лексические средства научного стиля. Научные жанры: монография; научная статья; курсовая работа; дипломная работа; диссертация; реферат; тезисы; конспект; эссе; рецензия; методическая разработка; программа учебной дисциплины; грантовый проект.

Тема 4. Структура аппарата научного исследования. Этапы научно-исследовательской работы. Структура аппарата научного исследования: титульный лист; содержание; введение (актуальность; степень изученности проблемы; проблема; цель; задачи; объект; предмет; материал исследования; гипотеза; методологическая основа исследования; организация и этапы исследования; теоретическая значимость; практическая значимость; апробация; структура научной работы); основная часть ВКР; заключение; приложения. Этапы научно-исследовательской работы: подготовительный; исследовательский; оформительский. Способы изложения научных материалов. Оформление текста. Оформление таблиц, рисунков, схем, диаграмм.

Тема 5. Основы работы с научной литературой. Научный доклад. Работа с книгой. Оформление цитирований, сносок списка литературных источников. Методика подготовки устного научного выступления и презентации. Научная этика. Плагиат. Нарушение авторского правового законодательства. Юридическая ответственность автора.

Тема 6. Научная информация и ее источники. Признаки научной информации. Источники научной информации: Научные издания: монография; автореферат диссертации; препринт; сборник научных трудов; тезисы докладов научной конференции; материалы научной конференции; научно-популярное издание. Учебные издания: учебник; учебно-методическое пособие; учебное пособие; хрестоматия; учебное наглядное пособие; справочноинформационное издание. Непериодические и периодические издания. Работа с источниками информации: библиотеки; каталоги и картотеки; архивы. Поиск научной информации в сети Интернет: виды и методы поиска. Научные поисковые электронные системы и базы данных. Наукометрические показатели для ученых. Наукометрические показатели для журналов. Русскоязычные поисковые базы и виртуальные библиотеки. Зарубежные поисковые базы и электронные библиотеки.

Тема 7. Методика написания научных текстов: аннотация, эссе, рецензия. Композиция и вспомогательный научный аппарат. Типовая структура. Стиль изложения. Оптимальный объем.

Тема 8. Методика написания научных текстов: реферат, абстракт, тезис. Композиция и вспомогательный научный аппарат. Типовая структура. Стиль изложения. Оптимальный объем.

Тема 9. Методика написания научной статьи. Формулирование темы, замысла и названия научной статьи. Композиция. Алгоритм написания и опубликования.

Тема 10. Методика написания научных текстов: методическая разработка, программа учебной дисциплины, грантовый проект. Композиция и вспомогательный научный аппарат. Типовая структура. Стиль изложения. Оптимальный объем.

Тема 11. Междисциплинарные подходы к исследованиям искусства. Психологический подход. Психология искусства. Музыкальная психология. Направления, отрасли музыкальной психологии. Психология музыкального творчества в основном касается. Психология музыкального исполнительства. Психология музыкального восприятия. Психология музыкального обучения, образования, воспитания. Психология музыкознания, музыкальной пропаганды и просветительства. Психология технического обеспечения и технического оснащения музыкального искусства. Психология функциональной музыки. Психология музыкальной психотерапии. Социологический подход. Социология искусства. Социология музыки. Социальные функции искусства. Искусство и аудитория. Социология музыки. Феноменологический подход. Феноменология искусства. Феноменология музыки. Герменевтический подход. Герменевтика искусства. Музыкальная герменевтика. Практически-эмпирическая герменевтика. Семиотический подход. Семиотика искусства. Музыкальная семиотика.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

	<p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы научных исследований» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 8,9,10 семестра обучающиеся сдают зачет. Текущий контроль за освоением материала осуществляется посредством выполнения тренинговых заданий (написания научного эссе, рецензии, аннотации, абстракта, оформления библиографических источников). Промежуточный контроль осуществляется на зачете в форме устных ответов на вопросы по пройденному материалу.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p style="text-align: center;">Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований: учеб. для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов ; С.- Петерб. гос. экон. ун-т. – М.: Юрайт, 2015. – 289 с. 2. Лужинская, Т. Н. Методика научного исследования: метод. пособие по спецкурсу / Т. Н. Лужинская ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2010. – 84 с. 3. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учебно-методическое пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – Изд. 2-е. – Москва: URSS: [Либроком, 2013]. – 270 с. 4. Родионова, Д. Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д. Д. Родионова, Е. Ф. Сергеева. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010. – 181 с. – Базовая коллекция ЭБС «БиблиоРоссика». <p>Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бурда, А. Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учеб. пособие (курс лекций) / А. Г. Бурда; Кубан. гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 2015. – 145 с. 2. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и оформления: учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. – 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2004. – 359 с. 3. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление / И. Н. Кузнецов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2006. - 460 с. 4. Папковская, П. Я. Методология научных исследований: курс лекций / П. Я. Папковская. — 3-е изд., стер. - Минск: Информпресс, 2007. –184 с. 5. Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов / Г. И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 287с. <p style="text-align: center;">Электронные образовательные ресурсы</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Музыка Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыка Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года Язык: русский 3. Ресурс: Национальная электронная библиотека Ссылка: https://rusneb.ru/ Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная

	детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера Срок подписки: бессрочный	
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.	
Б1.О.12	ДИРИЖИРОВАНИЕ	
	Разработчик: <i>Разработчик - Лукьянов В.Г., профессор</i>	
	I. Цели и задачи дисциплины Цель обучения в специальном классе хорового дирижирования заключается в воспитании дирижера-хормейстера, владеющего навыками работы с хоровыми коллективами различного уровня подготовки, состава; способного непрерывно пополнять свои знания, которые он применяет на практике – в деле руководства музыкального коллектива. В задачи специального класса хорового дирижирования входят: <ul style="list-style-type: none"> • изучение лучших образцов хорового творчества, необходимых для дирижерской деятельности; • воспитание умения профессионально вести репетиционную работу с хором, солистами, отдельными их группами; • формирование способности при помощи мануальной техники добиваться высоких художественных результатов исполнения; • развитие у будущего дирижера художественных навыков мастерского владения хоровым коллективом во время концертных выступлений. 	
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «Дирижирование» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся..	
УК-6 ПК-1	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	Знать: - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
		Уметь: - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
ПК-1. Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодельными) и	Владеть: - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста.	
		Знать: – различные приемы работы с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами; – последовательность этапов создания музыкального спектакля, их специфику; задачи и функции дирижера на каждом из этапов;

	учебными хорами или оркестрами	– основные принципы педагогической работы над симфоническими произведениями;
		<i>Уметь:</i> – проявлять профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением; – грамотно интерпретировать произведения разных эпох и стилей; – работать с певцами над созданием музыкально-сценического образа; работать с хором, грамотно объясняя задачи и драматургическую необходимость хора в спектакле; работать с оркестром; согласовывать звучание оркестра и хора с акустикой зала и индивидуальными особенностями солистов-вокалистов (а также их расположения на сцене); сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое;
		<i>Владеть:</i> – навыками самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с хором; – навыками творческого взаимодействия с артистами хора

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 42 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 10 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Контактная работа, в т.ч. контроль	40	370											
Самостоятельная работа		1070	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
Общая трудоемкость		1440											

IV. Содержание дисциплины.

На первом и втором курсе одной из главных учебных задач является овладение необходимыми дирижерскими приемами – техникой дирижирования. Изучение дирижерской техники является органичной частью общего процесса воспитания профессионального музыканта, его исполнительской культуры. Закрепление ранее приобретенных (в среднем учебном заведении) навыков по дирижерской технике, совершенствование их, накопление новых, на материале лучших образцов хоровой литературы, способствует раскрытию артистического дарования студента, росту его профессионального мастерства.

В классной работе над овладением навыками по технике дирижирования должна строго предусматриваться непосредственная подчиненность техники содержанию исполняемой музыки, и практическая целесообразность приобретенных навыков для последующей работы с хором

1 курс

Изучение небольших по объему музыкальных произведений, преимущественно гармонического склада с несложной фактурой изложения, относящихся к различным национальным школам, историческим эпохам, стилям хорового письма, разнообразных по содержанию, жанру, фактуре, изложению. Обязательно исполнение хоралов И.С. Баха. Дирижирование хоровыми произведениями:

- 1) с четырехдольным метром в размерах: 4/4, 4/2, 4/8, 8/4, 8/8; сложным метром в размерах: 6/8, 6/4, 9/4, 12/4, 12/8 в медленном и скором темпе; размером 3/4, 3/8 в скором темпе, дирижируемыми на «раз»; сменой простых размеров;
- 2) с контрастными сопоставлениями в динамике (subp, sf);
- 3) с агогическими изменениями (ускорениями, замедлениями);
- 4) включающими длительное крещендо и диминуэндо;
- 5) включающими ферматы в начале произведения, в середине произведения (снимаемые и неснимаемые), ферматы на паузе, на тактовой черте, между нот («воздушные» паузы), паузированные такты;
- 6) включающими стакато, короткие аккорды, расчлененные паузами;

- 7) содержащими синкопы, акценты;
- 8) с окончанием партии хора на выдержанном аккорде (на f и p)
- 9) включающими *morendo*;
- 10) с *pesanto* при различных нюансах, *marcato*;
- 11) с несимметричным метром (без размера);
- 12) включающими смену темпа и метра;
- 13) написанными для хора и солиста.

2 курс

Изучение произведений, содержащих элементы полифонии, с фактурой изложения, усложненной по сравнению с первым курсом, разнообразных по содержанию, стилистическим и жанровым особенностям. Изучение небольших хоровых сцен из опер, небольших частей кантат и ораторий, имеющих сквозное развитие, замкнутую форму. Закрепление навыков дирижерской техники, полученных на первом курсе, и овладение новыми приемами дирижирования: метр в 5/4, 5/2 в медленном темпе; 5/8, 5/4, 5/2 в чередовании с другим метром. Метр в 7/4, 7/8 в медленном и скором темпе, в чередовании с другими видами метра. Метр в 11/4 и другие виды сложного строения тактов. Различные соединения и группирования долей в дирижерском жесте, обусловленные метроритмическим движением музыки. На старших курсах (3, 4, 5) изучаются произведения значительной сложности, уделяется особое внимание изучению музыкальных стилей и жанров, стилей хорового письма.

3 курс

Изучение полифонических произведений (фуга, фугетта, канон, имитация и проч.). Овладение искусством выявления дирижерскими средствами главного тематического материала из хоровой звучности при соответствующем заглушевании второстепенных голосов. Изучение произведений для хора *a cappella* развернутой формы (части хоровых концертов, небольшие циклические формы и т.д.). Изучение более значительных, по сравнению со 2 курсом, оперных сцен, включающих различный состав исполнителей (хор, солисты, оркестр), имеющих внутреннее драматургическое развитие, сложную форму. Закрепление и расширение навыков дирижирования, приобретенных на 1 и 2 курсах на музыкальном материале большей трудности и объема.

4 курс

Изучение хоровых произведений высшей степени сложности (часть оратории, кантата, масштабная оперная сцена или действие, оригинальные хоровые сочинения), включающих различные приемы изложения, разнообразных по музыке, стилю и жанровым особенностям. Овладение искусством дирижерской интерпретации крупной музыкальной формы (части из ораторий, оперные сцены, большие оригинальные сочинения). Изучение и практическое ознакомление в классе с материалом учебных пособий по дирижированию (сборники, хрестоматии, отдельные произведения), необходимым в будущей педагогической работе учащегося-дирижера. Классные занятия по дирижированию включают на всех курсах упражнения по развитию внутреннего слуха. Студент должен уметь дирижировать выученным хоровым произведением без хора и без музыкального инструмента, руководствуясь своим внутренним слухом. По указанию преподавателя студент должен уметь петь ту или другую хоровую партию, дирижировать без пения или без дирижирования пропевать отдельные хоровые аккорды по вертикали и целые последовательности аккордов, сохраняя до конца произведения точное звучание. В результате освоения дисциплины обучающийся получает знания в области истории развития хоровых исполнительских стилей, технологических и физиологических основ дирижерской техники, основ функционирования дирижерского аппарата, структуры дирижерского жеста, дирижерских схем, специальной учебно-методической и исследовательской литературы по вопросам дирижерского искусства, музыкально-языковых и исполнительских особенностей хоровых произведений различных стилей и жанров, широкого по стилистическому диапазону хорового репертуара, необходимого дирижеру хора в его разнообразной общественно-музыкальной деятельности, приемах самостоятельной работы над партитурой. Успешное освоение дисциплины позволяет выпускнику самостоятельно вести репетиционный процесс с различными типами и видами хоровых коллективов, использовать наиболее эффективные методы, формы и виды репетиционной работы с хором, управлять тембровой палитрой хора, подвергать критическому анализу проделанную работу, совершенствовать и развивать вокально-хоровые навыки певцов хора, планировать репетиционный процесс, формировать концертный репертуар коллектива. Всестороннее развитие обучающегося в процессе освоения дисциплины, позволяет овладеть коммуникативными навыками в общении с музыкантами -

	<p>профессионалами и любителями хорового искусства, элементами мануальной техники дирижирования, основами вокального мастерства, навыками выразительного исполнения на фортепиано хоровой партитуры, методами работы с хоровым коллективом.</p> <p>5 курс Подготовка программы государственного экзамена с хором. На государственный экзамен выносятся программа, состоящая из двух произведений, одно из которых входит в программу хора, а второе является самостоятельно разученным с хором выпускником. Произведения исполняются в концертной части государственного экзамена. Репертуар государственного экзамена подбирается педагогом по дирижированию с учетом возможностей хора и выпускника и утверждается на заседании кафедры. Все выпускники работают с хором одинаковое количество часов по расписанию, составленному руководителем хора. В функции преподавателя дирижирования входит методическая подготовка выпускника к занятиям с хором, личное присутствие на репетициях ученика с целью педагогического сопровождения его работы с хором.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Дирижирование» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 семестров обучающиеся сдают экзамен. Текущий контроль осуществляется на среднесеместровых контрольных уроках предусмотренных в каждом семестре, на которых студент представляет часть программы: игра партитур, дирижирование (1 – 2 произведения), пение голосов, коллоквиум. Промежуточный контроль осуществляется на экзаменах в конце каждого семестра. На экзаменах студент должен продирижировать программу в соответствии с требованиями курса, сыграть на фортепиано партитуры, спеть голоса, приготовить музыкально-теоретический анализ исполняемых произведений, ответить на вопросы коллоквиума</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.</p> <p style="text-align: right;"><i>Список литературы:</i> Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998 2. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967 3. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990 <p style="text-align: right;">Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979 2. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990 3. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988 4. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965 5. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979 6. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998 7. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987 8. Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. – М., 1970 9. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967 10. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961 11. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., <p style="text-align: right;">Электронные образовательные ресурсы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales) <p>Ссылка: www.rism.info</p>

	<p>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.</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> <p>Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»</p> <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: Музыка и Театр - Издательство Композитор Музыка и Театр - Издательство Планета Музыка Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыка Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p>
<p>Б1.О.14</p>	<p>ХОРОВОЙ КЛАСС</p>
	<p>Разработчик: <i>Лукьянов В.Г., профессор</i></p>
	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Целью дисциплины и практики является формирование всесторонне развитой личности дирижёра-хормейстера, обладающего навыками управления хоровым коллективом в репетиционном процессе и при исполнении концертной программы. Дисциплина «Хоровой класс» направлена на освоение</p>

	<p>обширного репертуара классической и современной хоровой музыки, формирование исполнительских навыков на основе изучения хоровой музыки различных стилей, жанров, форм; овладение практическими навыками вокально-хоровой работы.</p> <p>Основными задачами курса являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширение музыкального кругозора, углубление специальных знаний, идейно-художественное воспитание студентов путем практического знакомства с лучшими хоровыми произведениями различных эпох, стилей, жанров; вокально-хоровым творчеством отечественных композиторов, народными песнями; - закрепление у студентов вокальных навыков в условиях хоровой работы; - развитие у студентов специальных (слуховых и хоровых) навыков при пении в хоре; - проведение практики студентов по управлению хором. 						
УК-6. ОПК-2 ПК-2.	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p style="text-align: center;">Изучение дисциплины «Хоровой класс» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p> <p style="text-align: center;">Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:</p>						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: top;">УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</td> <td><i>Знать:</i> - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;</td> </tr> <tr> <td><i>Уметь:</i> - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;</td> </tr> <tr> <td><i>Владеть:</i> - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста.</td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;	<i>Уметь:</i> - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;	<i>Владеть:</i> - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста.
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций					
	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;					
<i>Уметь:</i> - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;							
<i>Владеть:</i> - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста.							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: top;">ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</td> <td><i>Знать:</i> – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации;</td> </tr> <tr> <td><i>Уметь:</i> – самостоятельно работать с различными типами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;</td> </tr> <tr> <td><i>Владеть:</i> – категориальным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.</td> </tr> </tbody> </table>	ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации;	<i>Уметь:</i> – самостоятельно работать с различными типами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;	<i>Владеть:</i> – категориальным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.			
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации		<i>Знать:</i> – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации;					
		<i>Уметь:</i> – самостоятельно работать с различными типами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;					
	<i>Владеть:</i> – категориальным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">ПК-2. Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром</td> <td><i>Знать:</i> – широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; – методы и типы хоровой аранжировки; – устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при обучении пению;</td> </tr> </tbody> </table>	ПК-2. Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром	<i>Знать:</i> – широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; – методы и типы хоровой аранжировки; – устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при обучении пению;					
ПК-2. Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром	<i>Знать:</i> – широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; – методы и типы хоровой аранжировки; – устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при обучении пению;						

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; составить аннотацию хорового произведения аналитического характера по заранее избранной теме; – выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого произведения и собственным художественным замыслом; – правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки;– подбирать вокальный репертуар для различных категорий обучающихся; ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, исполнительских и педагогических традиций; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкальнодраматургического анализа хоровых произведений; – навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано; – навыками анализа вокально-хоровой партитуры; – навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с аккомпанементом.
--	---

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 зачетных единиц(1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина изучается с 1 по 10 семестр,

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			1-9	10
Контактная работа, в т.ч. контроль	56	1672	3	Э
Самостоятельная работа		344		
Общая трудоемкость:		2016		

IV. Содержание дисциплины.

Хоровой класс является центром учебно-воспитательной работы факультета. Здесь фокусируются цели и задачи всех специальных дисциплин дирижерско-хорового цикла.

Основной задачей является обучение студентов технологии хорового исполнительского искусства в репетиционной и концертной работе.

Содержательную часть дисциплины «Хоровой класс» составляет коллективное изучение и концертное исполнение репертуарных произведений. Формы осуществления учебного процесса в хоровом классе традиционно включают:

- разводные (по хоровым партиям) репетиции;
- сводные (общехоровые) репетиции;
- индивидуальную работу хормейстера с певцом (разучивание и сдачу хоровых партий);
- генеральные репетиции;
- концертные выступления.

Хор формируется как высокохудожественный творческий коллектив, ведущий активную учебно-концертную деятельность, приближенную к производственным условиям, и возглавляемый многоопытным дирижёром-хормейстером. Только такой коллектив, в отличие от закрытой учебной лаборатории, способен решать важнейшие задачи по воспитанию хоровых дирижёров. Репертуарная политика хорового класса определяется необходимостью обязательного прохождения каждым студентом в течение пяти лет следующих программ:

- сочинения а саррелла разных композиторских стилей (как основа всей системы воспитания дирижёров-хормейстеров);
- сочинения крупных оперно-ораториальных форм;

- сочинения композиторов XX – начала XXI веков (отечественные и зарубежные);
- обработки народных песен; - музыка композиторов Татарстана и других национальных республик Поволжья;
- программы, посвященные знаменательным датам.

Репертуар хорового класса составляется на каждый новый учебный год и утверждается кафедрой и ректоратом в конце предыдущего учебного года. Это даёт возможность до 1 сентября подготовить нотный материал, а хормейстерам, участвующим в репетиционной работе, выучить партитуры. За год в хоровом классе готовятся 3-4 концертные программы, включая госэкзаменационные. При этом планирование концертной работы ведётся с учётом общей учебной нагрузки студентов с тем, чтобы не нарушать выполнение плана по другим учебным дисциплинам. Во время занятий хорового класса ставятся и разрешаются различные вопросы теории и практики художественного творчества и исполнительства, неразрывно связанные с процессом формирования творческого мировоззрения молодых специалистов. Под руководством художественного руководителя в хормейстерской работе принимают участие студенты старших курсов: проводят репетиции по голосам и группам, осуществляют индивидуальную работу с певцами. При подготовке государственной аттестации выпускники проводят репетиции под руководством педагогов специальных классов. Но и в этом случае ответственность за вокальное состояние «хорового инструмента» на факультете несёт художественный руководитель.

Основные разделы работы хорового класса:

1) распевание хорового коллектива, выполняющее функции:

- разогрева голосового аппарата;
- формирования и развития вокально-хоровой техники певцов;
- настройки хорового коллектива как своеобразного «инструмента»;

2) чтение с листа и разучивание нотного текста новых, неизвестных коллективу произведений;

3) вокально-техническое освоение нотного текста разобранных произведений;

4) формирование комплекса вокально-технических навыков, необходимого для реализации исполнительского замысла каждого данного произведения;

5) овладение комплексом исполнительских приемов, необходимым для передачи синтеза литературного и музыкального текста каждого из разучиваемых произведений;

6) овладение комплексом приемов художественной выразительности, необходимым для воплощения образного строя каждого данного произведения;

7) многократное исполнение произведений целиком с целью приобретения студентами навыка целостного охвата формы произведения и деталей художественно-исполнительского замысла каждого данного произведения;

8) исполнение произведений в форме генеральной репетиции;

9) публичные концертные выступления коллектива.

Учебный репертуар курса хорового класса состоит из хоровых произведений народно-песенного творчества, русского классического хорового наследия, произведений композиторов советского периода, произведений современных российских композиторов, образцов западноевропейской классики, произведения современных зарубежных композиторов. Особое внимание обращается на изучение классических образцов хоровой литературы композиторов Татарстана, а также современных композиторов республики и Поволжья. В основу занятий студента должно быть положено детальное изучение музыкальных произведений и подготовка их к хоровому исполнению. При этом задания, намеченные во время классных занятий, должны выполняться студентом самостоятельно. При этом специфика коллективной исполнительской деятельности подразумевает выполнение практических заданий в течение всего семестра.

На первом и втором курсе одной из главных учебных задач является овладение необходимыми приемами и навыками пения в хоре. Изучение вокально-хоровой техники является органичной частью общего процесса воспитания профессионального музыканта, его исполнительской культуры. Закрепление ранее приобретенных (в среднем учебном заведении) навыков пения в хоре, совершенствование их, накопление новых на материале лучших образцов хоровой литературы, способствует раскрытию артистического дарования студента, росту его профессионального мастерства. На старших курсах основными задачами является закрепление полученных навыков, освоение приемов хормейстерской работы под руководством руководителя хорового класса – в работе с партиями, группами хора, в индивидуальной работе с певцами – студентами младших курсов.

	<p>В результате освоения дисциплины у обучающихся формируется устойчивое понимание целей и задач хорового исполнительства. Студенты приобретают знания об основных этапах исторического развития хорового искусства, стилевых особенностях различных видов многоголосия, технологических и физиологических основах мануальной техники, правилах гигиены голоса, хоровых произведениях различных эпох и стилей (a cappella и с сопровождением), включая современное творчество отечественных и зарубежных композиторов, основных нотных изданиях композиторов различных эпох и стилей в области хорового исполнительства, формах организации исполнительской деятельности, методах организации и управления репетиционным и концертным процессом, специфике исполнительской хоровой деятельности в различных аудиториях, способах взаимодействия исполнителя с различными субъектами концертного процесса, специальной учебно-методической и исследовательской литературе по вопросам дирижёрского искусства, основном репертуаре отечественных и зарубежных творческих коллективов, методике работы с исполнительскими коллективами разных типов. Успешное освоение дисциплины позволяет выпускнику самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, исполнять на фортепиано партитуры хоровых сочинений, находящихся в работе, петь хоровые голоса в них, исполнять партию фортепиано в хоровых сочинениях с сопровождением, выступая в функции концертмейстера, работать с литературой, посвящённой творчеству композитора, философско-эстетическим и музыкально-языковым особенностям хоровых произведений, поэтике хоровых жанров, другим специальным вопросам. Всесторонне развитие обучающегося в процессе освоения дисциплины, позволяет овладеть свободным и художественно выразительным исполнением всего произведения (сольфеджио и с текстом), любого фрагмента хоровой партитуры; навыками самостоятельной работы с репертуаром; навыками ансамблевого исполнительства; навыками музыкально-теоретического и вокальнохорового анализа хорового сочинения; приёмами мануальной техники, представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Хоровой класс» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1,2,3,4,5,6,7,8,9 семестров обучающиеся сдают зачет. В конце 10 семестра - экзамен. Текущий контроль осуществляется руководителем хорового коллектива или студентами-корефеем хоровых партий (лучшими певцами-старшекурсниками) в форме сдачи хоровых партий индивидуально и в составе хорового ансамбля (дуэт, трио, квартет, квинтет). Промежуточный контроль осуществляется на зачетах и экзамене. Зачётные и экзаменационные требования к студентам, участвующим в работе хора, определяются качеством их репетиционной и концертной работы, знанием певческого материала, умением петь в ансамбле при индивидуальной работе и дифференцируется следующим образом: 1) контроль индивидуальной динамики уровня усвоения знаний, умений, навыков вокально-хорового исполнительства; 2) контроль усвоения основных форм и неперемных условий специфически коллективной музыкально-исполнительской деятельности; 3) контроль уровня соответствия вокального исполнения каждого участника хорового коллектива художественно-исполнительским критериям данного музыкального произведения.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> <i>Основная литература</i></p> <p>47. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990 48. Хоровое искусство в 21 веке: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Казань, КГК, 2011 49. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с</p> <p><i>Дополнительная литература</i></p> <p>50. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979 2. 51. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990 52. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988 53. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965 54. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979 55. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998</p>

56. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987
 57. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967
 58. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961
 59. Шамина Л. Работа с самостоятельным хоровым коллективом. – М., 1991

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 люти и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. **Ресурс:** ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: Музыка и Театр - Издательство Композитор Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. **Ресурс:** Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины

	обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.										
Б1.О.15	ЧТЕНИЕ ХОРОВЫХ ПАРТИТУР										
	Разработчик: Разработчик - Карпов Ю.С., профессор, кандидат искусствоведения										
ОПК-2 ПК-2 ПК-6	<p>I. Цели и задачи дисциплины Основная цель предмета «Чтение хоровых партитур» заключается в воспитании у обучающихся профессиональных умений и навыков исполнения хоровой партитуры на фортепиано, развитие внутреннего слуха и оснащение приемами подготовки к практической работе с хором, когда работа над партитурой за фортепиано становится своеобразной творческой лабораторией будущего музыканта-исполнителя.</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – привить студенту навык исполнения на фортепиано хоровых партитур различных стилей и жанров без сопровождения и с сопровождением; – привить навыки владения штрихом legato максимально приближенного к хоровому звучанию, отмечать в игре цезуры текста, учитывать в игре тесситурные особенности каждой хоровой партии; – научить студента свободно ориентироваться в хоровой партитуре и читать на фортепиано с листа партитуры различной фактуры и сложности; – привить навыки транспонирования хоровых партитур. 										
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «Чтение хоровых партитур» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</td> <td>Знать: - основы нотационной теории и практики; - основные направления и этапы развития нотации;</td> </tr> <tr> <td>Уметь: - самостоятельно работать с различными типами нотации; - озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;</td> </tr> <tr> <td>Владеть: - категориальным аппаратом нотационных теорий; - различными видами нотации.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ПК-2. Способен овладеть разнообразным стилистике классическим и современным профессиональным хоровым оркестровым (ансамблевым) репертуаром</td> <td>Знать: – широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; – методы и типы хоровой аранжировки; – устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при обучении пению;</td> </tr> <tr> <td>Уметь: – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; составить аннотацию хорового произведения аналитического характера по заранее избранной теме; – выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого произведения и собственным художественным замыслом;</td> </tr> </tbody> </table>		Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: - основы нотационной теории и практики; - основные направления и этапы развития нотации;	Уметь: - самостоятельно работать с различными типами нотации; - озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;	Владеть: - категориальным аппаратом нотационных теорий; - различными видами нотации.	ПК-2. Способен овладеть разнообразным стилистике классическим и современным профессиональным хоровым оркестровым (ансамблевым) репертуаром	Знать: – широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; – методы и типы хоровой аранжировки; – устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при обучении пению;	Уметь: – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; составить аннотацию хорового произведения аналитического характера по заранее избранной теме; – выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого произведения и собственным художественным замыслом;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций										
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: - основы нотационной теории и практики; - основные направления и этапы развития нотации;										
	Уметь: - самостоятельно работать с различными типами нотации; - озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;										
	Владеть: - категориальным аппаратом нотационных теорий; - различными видами нотации.										
ПК-2. Способен овладеть разнообразным стилистике классическим и современным профессиональным хоровым оркестровым (ансамблевым) репертуаром	Знать: – широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; – методы и типы хоровой аранжировки; – устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при обучении пению;										
	Уметь: – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; составить аннотацию хорового произведения аналитического характера по заранее избранной теме; – выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого произведения и собственным художественным замыслом;										

		<p>– правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки;– подбирать вокальный репертуар для различных категорий обучающихся; ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, исполнительских и педагогических традиций;</p>												
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкальнодраматургического анализа хоровых произведений; – навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано; – навыками анализа вокально-хоровой партитуры; – навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с аккомпанементом. 												
ПК-6.	Способен использовать фортепиано и оркестровые музыкальные инструменты в своей профессиональной деятельности	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы техники игры на фортепиано и оркестровых инструментах; – различные приемы и методы работы над музыкальными произведениями; 												
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – исполнять на фортепиано и оркестровых музыкальных инструментах музыкальные произведения, находящиеся в репетиционной и педагогической работе, аккомпанировать солисту, выступать в качестве концертмейстера на учебных занятиях, играть в ансамбле, читать с листа, в том числе оркестровые партитуры и их фрагменты 												
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками игры на фортепиано и оркестровых инструментах, навыками транспозиции. 												
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 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 1 по 8 семестр.</p> <table border="1" data-bbox="882 895 1503 1121"> <thead> <tr> <th data-bbox="882 895 1196 991">Вид учебной работы</th> <th data-bbox="1196 895 1290 991">ЗЕТ</th> <th data-bbox="1290 895 1406 991">Акад. часы</th> <th data-bbox="1406 895 1503 991">Конт роль</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="882 991 1196 1054">Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td data-bbox="1196 991 1290 1054" rowspan="3">9</td> <td data-bbox="1290 991 1406 1054">140</td> <td data-bbox="1406 991 1503 1054" rowspan="3">Э</td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 1054 1196 1086">Самостоятельная работа</td> <td data-bbox="1290 1054 1406 1086">184</td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 1086 1196 1121">Общая трудоемкость</td> <td data-bbox="1290 1086 1406 1121">324</td> </tr> </tbody> </table>			Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Конт роль	Контактная работа, в т.ч. контроль	9	140	Э	Самостоятельная работа	184	Общая трудоемкость	324
Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Конт роль											
Контактная работа, в т.ч. контроль	9	140	Э											
Самостоятельная работа		184												
Общая трудоемкость		324												
<p>IV. Содержание дисциплины. Учебный репертуар курса чтения хоровых партитур состоит из хоровых произведений народно-песенного творчества, русского классического хорового наследия, произведений композиторов советского периода, произведений современных российских композиторов, образцов западноевропейской классики, произведения современных зарубежных композиторов. Особое внимание обращается на изучение классических образцов хоровой литературы композиторов Татарстана, а также современных композиторов республик Поволжья. Тщательный анализ музыкальных произведений, их структуры и жанрово-стилистических особенностей предшествует дирижированию. При детальном изучении партитуры определяются приемы и средства хорового исполнения, вырабатывается общий план драматургической интерпретации произведения. В работе над партитурой осуществляется синтез знаний и навыков, приобретаемых студентом в курсах музыкально-теоретических дисциплин. Работа над хоровой партитурой включает: - выразительное, специфически хоровое, исполнение на фортепиано хоровой партитуры – выполнение всех общемузыкальных требований (музыкальной фразировки, четкого голосоведения, динамических, агогических нюансов);</p>														

- умение передать на фортепиано особенности хорового звучания (цезуры, связанные с вокально-хоровым дыханием и фразой текста, подчеркнутость басового голоса при относительной легковесности его звучания на фортепиано по сравнению со звучанием басовой партии в хоре, выделение голосов, согласно их тесситурному напряжению и т.д.);
- игру на фортепиано хоровой партитуры в сочетании с сопровождением, а также отдельно сопровождение при одновременном сопровождении педагогом на втором инструменте хоровой партитуры и, наоборот, хоровой партитуры при одновременном исполнении педагогом на втором инструменте сопровождения;
- исполнение хоровой партитуры одной рукой с одновременным дирижированием другой рукой, с выбором при этом аккордов, необходимых для поддержки хора или отдельных голосов; - чтение с листа на фортепиано хоровой партитуры в соответствии с исполнительскими требованиями; - умение транспонировать хоровую заданную партитуру в заданную тональность;
- умение анализировать исполняемую партитуру (краткий устный разбор содержания хорового произведения, музыкальной фактуры, средств художественной выразительности и вокально-хоровых особенностей).

1 курс

Исполнение на фортепиано партитур без сопровождения.

В результате занятий на первом курсе студент обязан уметь:

- 1) выразительно исполнять хоровую партитуру на фортепиано, соблюдая агогические ударения в словах и цезуры, связанные с фразой текста и вокально-хоровым дыханием;
 - 2) сочетать пение одной из хоровых партий с одновременным исполнением партитуры на фортепиано как полностью, так и исключая партию, исполняемую голосом;
 - 3) уметь петь аккорды по вертикали;
 - 4) сделать краткий устный разбор изучаемой хоровой партитуры;
 - 5) читать с листа и транспонировать хоровые партитуры на малую и большую секунды и терции выше и ниже оригинальных тональностей.
- В течение года в классе по чтению хоровых партитур проходит 10-12 произведений.

3 курс

Исполнение на фортепиано хоровых партитур с сопровождением.

В результате занятия на втором курсе студент должен уметь:

- 1) играть на фортепиано отдельно хоровую партитуру и отдельно сопровождение;
 - 2) играть сопровождение при одновременном пении любой партии хора
 - 3) играть сопровождение и петь партии солистов или отдельные реплики, предшествующие вступлению хора в оперно-хоровых сценах, кантатах, ораториях;
 - 4) играть сопровождение при одновременном исполнении педагогом хоровой партитуры на втором инструменте (и наоборот); 5) играть хоровую партитуру, заполняя паузы хора сопровождением;
 - 6) присоединять фортепианное сопровождение к хоровой партитуре.
- В течение года в классе по чтению хоровых партитур проходит 10-12 произведений.

4 курс

В результате занятий на третьем курсе студент обязан уметь исполнять на фортепиано хоровые партитуры следующих стилей:

- 1) эпохи Возрождения (Дж. Палестрина, О. Лассо, К. Монтеверди и др.);
- 2) эпохи Барокко (И.-С. Бах, Г.Ф. Гендель)
- 3) эпохи Классицизма (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен и др.)
- 4) эпохи Романтизма (Ф.Шуберт, Р.Шуман, Г.Берлиоз, И. Брамс, Дж. Верди и др.);
- 5) современных зарубежных композиторов

	<p>6) русских композиторов, 7) современных композиторов, композиторов республики Татарстан и Поволжья. В течение года в классе по чтению хоровых партитур проходит 10-12 произведений.</p> <p>5 курс В результате занятий на четвертом курсе студент обязан уметь исполнять на фортепиано полифонические хоровые партитуры следующих стилей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) эпохи вокальной полифонии (Дж. Палестрина, О. Лассо и др.); 2) Г. Генделя, И.С. Баха; 3) классического периода (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен и др.) 4) романтиков (Ф.Шуберт, Р.Шуман, Г.Берлиоз, И. Брамс, Дж. Верди и др.); 5) современных зарубежных композиторов 6) русских и советских композиторов, 7) современных композиторов, композиторов республики Татарстан и Поволжья. <p>В течение года в классе по чтению хоровых партитур проходит 10-12 произведений. В результате освоения дисциплины обучающийся получает полноценное представление о стилевой и жанровой классификации хоровой музыки, типах и видах хоровой фактуры, классификации певческих голосов, их диапазонах, регистровых свойствах, особенностях нотации в ключах «до», нетрадиционных способах нотации, используемых композиторами XX - XXI вв., правилах адаптации хоровой партитуры а cappella при её исполнении на фортепиано, правилах сочетания музыкального материала хора (хоров), солистов и фортепиано оркестра) при исполнении партитур хоровых сочинений с сопровождением на фортепиано. Успешное освоение дисциплины позволяет выпускнику исполнять на фортепиано хоровые сочинения различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов, анализировать особенности музыкального языка хорового произведения с целью выявления его содержания, обозначать посредством анализа вокально-хоровых особенностей сочинения (характер хоровой фактуры, специфика трактовки композитором хоровых тембров) основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы, выявлять круг основных задач хормейстера при работе над изучаемым сочинением, транспонировать произведение в заданную тональность, выполнять практические задания по переложению партитур для различных составов и типов хора, воспроизводить голосом мелодические линии отдельных хоровых партий. Всесторонне развитие обучающегося в процессе освоения дисциплины, позволяет овладеть навыками выразительного исполнения на фортепиано хоровой партитуры, умением передавать на фортепиано особенности хорового звучания (цезуры, связанные со сменой дыхания и фразировкой, зависимость характера нюансировки от степени тесситурного напряжения голосов и т. д.), навыками игры на фортепиано хоровой партитуры в сочетании с сопровождением, навыками ансамблевого музицирования при одновременном исполнении на двух фортепиано хоровой партитуры и фортепианного (оркестрового) сопровождения, приёмами исполнения хоровой партитуры одной рукой с одновременным дирижированием другой, навыками чтения с листа на фортепиано хоровой партитуры, умением транспонирования хоровой партитуры в заданную тональность (возможность выбора необходимых условий в репетиционном процессе), умением свободно ориентироваться в ключах «до», навыками музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа исполняемой хоровой партитуры.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Чтение хоровых партитур» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 8 семестра обучающиеся сдают экзамен. Текущий контроль осуществляется на контрольных уроках предусмотренных с 1 по 7 семестры</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p>а) Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 1. Сост. Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит. – М., 1968. 2. Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 3. Сост. Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит. – М., 1981. 3. Хрестоматия по хоровому дирижированию. Сост. А. Журов. – Мн., 1987.

4. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Сост. Н. Шелков. – Л., 1963.
 б) Дополнительная литература
1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научнопрактических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.
 2. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979
 3. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990
 4. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988
 5. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
 6. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979
 7. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998
 8. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987
 9. Романовский Н. Хоровой словарь. - М., 2000
 10. Русская музыка в полиэтническом контексте: Материалы Международной научной конференции (Казань, 27-28 октября 2012 года) / Ред.-сост. Е.В.Порфирьева, Л.А.Федотова; Казан. гос. консерватория. Казань, 2012.
 11. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
 12. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967
 13. Терацяуанц Г. Кое-что из опыта хормейстера. – Петрозаводск, 1995
 14. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.
 15. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 1991.
- 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	
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет	
Б1.О.16	ХОРОВОДЕНИЕ	
	Разработчик - Иванов А.А., старший преподаватель	
	I. Цели и задачи дисциплины Целью дисциплины является приобретение глубоких знаний по основным вопросам хороведения, всестороннее изучение и анализ исторических процессов, связанных со становлением и развитием профессионального хорового искусства, формирование представления об отечественной хоровой культуре как художественно-эстетическом явлении. Задачи дисциплины "Хороведение" предполагают: расширение кругозора студентов в области хоровой культуры, теории и истории хорового искусства через изучение и осмысление творческого опыта ведущих отечественных дирижеров-хормейстеров, -воспитание мировоззрения будущих хоровых дирижеров - формирование профессиональных знаний технологии хорового исполнительства.	
ОПК-1 ПК-2 ПК-4	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «Хороведение» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.	
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
	ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв. ; – композиторское творчество в историческом контексте;
		Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
		Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

		<ul style="list-style-type: none"> – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
	<p>ПК-2. Способен овладеть разнообразным стилистике классическим современным профессиональным хорovým оркестровым (ансамблевым) репертуаром</p> <p>Способен по и или</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; – методы и типы хоровой аранжировки; – устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при обучении пению; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хорových произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; составить аннотацию хорового произведения аналитического характера по заранее избранной теме; – выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого произведения и собственным художественным замыслом; – правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки;– подбирать вокальный репертуар для различных категорий обучающихся; ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, исполнительских и педагогических традиций; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкальнодраматургического анализа хорových произведений; – навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано; – навыками анализа вокально-хоровой партитуры; – навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с аккомпанементом.
	<p>ПК-4. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основной хоровой репертуар для различных составов, включающий произведения разных эпох и стилей; – различные исполнительские стили, школы, направления и их характеристики <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; –выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – комплексом профессиональных навыков для создания убедительной художественной интерпретации; – навыками самостоятельного анализа и интерпретации художественных стилей и композиционных особенностей музыкального произведения
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</p>		

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

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

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Церковное пение в первом тысячелетии от Рождества Христова

Зарождение музыкального искусства. Темпы его развития на различных исторических этапах. «Вечные ценности» в музыке Запада и Востока, звучащие на современной эстраде. Два направления в развитии хорового искусства: народное и профессиональное. Христианское пение в первом веке, его место в богослужении. Способы и виды исполнения. Система ладов. Критерий характера церковного пения. Христианское пение во 2-4 веках. «Чинность» характера богослужения. Увеличение количества песнопений. Борьба с «обмирщением» церковного пения. Строго вокальный характер исполнения. Деятели церковного пения, основные направления их деятельности. Св. Иоанн Златоуст. Христианское пение в 5-8 веках. Господство пения на четыре гласа. Амвросианское пение. Переход к осмогласию. Григорианское осмогласие на рубеже 6-7 веков. Осмогласие в восточной церкви. Октоих св. Иоанна Дамаскина (сер. 8 века). Смысл осмогласия. Деятели эпохи. Христианское пение в 8-10 веках. Разные пути православного Востока и западного католичества. Роль органа в западной музыке. Искусство контрапункта. Расцвет полифонического искусства на Западе к 13 веку. Отсутствие «открытий» в области церковного пения на Востоке. Всеобщее распространение крюкового письма.

Тема 2. Хоровое искусство запада в 11-17 веках

Церковное пение в форме органума. Эволюция нотной записи. Народная и светская музыка. Духовная музыка вне церкви. Зарождение новых музыкальных форм. Мотет. Строгий стиль. Английская композиторская школа. Нотопечатание в Нидерландах. Мадригал как форма внецерковного пения. Орландо Лассо. Дж. Палестрина как представитель римской певческой школы, и его роль в развитии хорового искусства. Период реформации Западной церкви. Протестантский хорал. Развитие форм полуправославной музыки. Оратории. Пассионы. Творчество А. Виларта, Г. Щютца, А. Скарлатти, Ф. Дуранте, Дж. Перголези, А. Лотти, Б. Марчелло, А. Кальдара, Г. Перселла.

Тема 3. Древнерусский период истории хоровой культуры

Церковное пение на Руси как культ церковного Византизма. Деформация византийских песнопений в 11 веке. Влияние славянского текста и народной мелодики на церковные певческие интонации. Осмогласие как основа церковного пения. Разночтения в гласах. Изоляция от митрополии. Знаменный распев и влияние на него славянской культуры. Календарные и семейно-бытовые песни. Влияние культуры других народов Востока. Знаменный распев и былинный эпос как два русла развития музыкального искусства в Киевской Руси. Древние «дирижеры». Деместики. Монастыри как центры музыкального образования. Пение на два крылоса (хора). Антифонный принцип пения.

Тема 4. Русская хоровая культура в 14-16 веках

Подъем русской культуры с конца 14 века. Процесс становления русской народности. Интонационный стиль русской речи. Рождение русской песенной кантилены. Русская протяжная песня как один из высших этапов мировой мелодической культуры. Эволюция знаменного пения. Возникновение многоголосия в церковной музыке (16 век). Строчное пение. Новгородские мастера пения. Упорядочение церковной службы. Уродливые явления в практике богослужения. Многогласие и борьба с ним. Внецерковные тенденции профессиональной хоровой музыки. Углубление профессионализма певчих. Развитие княжеского «крылоса». Хор государевых певчих дьяков (15 век). Структура хора. Станицы. Хор патриарших певчих дьяков (1589 год). Традиции церковной песенной практики. Особенности исполнительского стиля.

Тема 5. Русское хоровое искусство в 17-18 веках

Переориентация русского искусства с восточно-византийского на западно-европейское. Усиление светского начала в музыке. Раскол в русской церкви. Три вида сочинений: обиходная партесная музыка, канты, партесный концерт. Четырехголосный склад хорового пения. Введение голосов мальчиков.

Историческая роль искусства партесного пения. Основные черты канта. Установление господства гармонического мышления. Создатели партесных концертов. Освоение сложных жанров хоровой музыки в 18 веке. Оратории. Кантаты. Формирование хорового исполнительства в самостоятельный род художественной деятельности. Роль первой русской национальной композиторской школы. М. Березовский. Д. Бортнянский. Хоровые духовные концерты. Стиль хорового исполнительства. «Манерное» пение. Придворная певческая капелла и ее роль в музыкальной жизни России. Концертное исполнительство. Крепостные оперные театры и капеллы. Духовные учебные заведения. Воспитательная функция хорового пения. Любительские хоры. Хоровая музыка в композиторском творчестве. Песни с хором. Хоровые обработки народных песен.

Тема 6. Русское хоровое искусство от Глинки до Рахманинова

Национальная опера как главное направление развития светского хорового искусства в начале 19 века. Новые требования к хору. Концертные хоровые организации. Придворная певческая капелла и ее деятели: Д. Бортнянский, М. Глинка, Ф. Львов, А. Львов, Г. Ломакин. Капелла Шереметева и деятельность в ней Г. Ломакина. Хор БМШ. Новые музыкальные центры России: Саратов, Казань. Ст. В. Смоленский. Хоровое творчество культового направления и его проблемы. Гармонизация обиходных мелодий. Поиски национального характера при одновременной унификации церковного пения. Взаимовлияние духовной и светской музыки. Издание Литургии (1878) П. Чайковского как поворотный пункт от застоя в церковной музыке. Три группы духовных песнопений. «Исторические хоровые концерты» (1895 г.). Две школы русского хорового искусства в 19 веке. Творчество петербургских авторов. Н. Римский-Корсаков. М. Балакирев. Ц. Кюи. А. Глазунов. А. Лядов. Творчество московских композиторов. П. Чайковский. С. Танеев. М. Ипполитов-Иванов. А. Гречанинов. Роль русских композиторов в формировании гармонического мышления в духовных сочинениях. Формирование цикла Всенощного бдения. «Всенощная» С. Рахманинова как вершина жанра. Развитие концертного жанра в хоровой музыке конца 19 века. Две его тенденции. Крупные вокально-симфонические сочинения. Хоровая миниатюра. Синодальный хор – центр хорового исполнительского искусства в конце 19 века. Своеобразие художественного стиля хора. Хор в 80-е годы. Расцвет хора в 90-е годы. Деятели Синодального хора. С. Смоленский. В. Орлов. Н. Данилин. Консервативные тенденции в Придворной певческой капелле в конце 19 века. Начало деятельности в капелле М. Климова (1902). Хор А. Архангельского в Петербурге. Сложившаяся к концу 19 века система образования хоровых дирижеров. Регентские классы. Регентские съезды. Хоровое искусство и периодическая печать. Духовный концерт П. Чеснокова на текст 78 псалма «Боже, язычники пришли...» (1915).

Тема 7. Хоровое искусство России в 20 веке

Расцвет русской хоровой культуры в начале века. Начало трагической полосы русского хорового искусства после революции 17-го года. Период безвременья. Кризисные явления. Изоляция от Запада. Запрет духовной музыки. Два новых направления в хоровом композиторском творчестве (начало 30-х годов). Хоровые обработки народных песен. Массовые хоровые песни. Лирические произведения на оригинальные темы. Проблемы всеобщего музыкального образования. Нехватка квалифицированных кадров певцов. Организация ВХО (1958). Развитие жанра а cappella. Поиск новых средств выразительности в 60-е годы. Медленный подъем в 70-е годы. Возрождение жанра хорового концерта. Проблемы исполнительского искусства. Развал хоровых коллективов. М. Г. Климов в Ленинградской академической капелле. Хоровое искусство и широкие народные массы после Октября, правда и ложь. Профессиональные хоровые коллективы Советской России. Хоровые деятели России 20 в. Постановка профессионального хорового образования в начале века. Роль Синодального училища. Деятели хорового искусства Московской консерватории и их роль в постановке профессионального хорового образования в стране. Начало духовного возрождения в конце 20 века. Изменение социальной функции хорового искусства на рубеже веков. Перспективы развития в 21 веке.

Тема 8. Этика и эстетика хорового искусства

Хор как целостный художественный организм. Смысл и цель хорового творчества. Функция хорового искусства. Художественная истина и красота. Хор и дирижер, этика взаимоотношений. Исполнитель и автор. Исполнитель и произведение. Звук хора и его художественный смысл. Инвариантные элементы музыки. Текст, контекст и подтекст. Дирижер и публика. Хор как многоголосный и многоликий солист.

Тема 9. Технология дирижирования

О природе дирижерского жеста. Связь музыки и движения. Общезначимость языка жестов. Универсальность дирижерской техники. Индивидуальность дирижерской техники. Реальная дирижерская техника. Дирижерский магнетизм. Необходимость обучения дирижерской технике. Полистилистика современной дирижерской техники. Строение и функции дирижерского аппарата. Рука и ее строение. Выразительные функции рук. Разделение функций левой и правой руки. Значение мимики. Взгляд дирижера. Корпус дирижера. Опора движения. Мышечный тонус. Мышечный слух. Мышечно-слуховая

	<p>координация. Закономерности работы дирижерского аппарата. Строение дирижерского взмаха. Тактовый цикл. Упреждение в дирижерском взмахе. Схеме, сетка, рисунок. Форма взмаха. Трехмерность дирижерского рисунка. Позиции, планы и диапазоны рисунка.</p> <p>Тема 10. Вокальное развитие хора Хоровая звучность. Полистилистичность хоровой звучности. Элементы вокальной техники классицизма, романтизма и современности. Певческое дыхание. Типы дыхания. Атака звука. Головной и грудной резонаторы. Артикуляционно-речевые органы и их функции. Опора звука. Выравнивание регистров. Строение регистров в мужских и женских голосах. Смешанное голосообразование.</p> <p>Тема 11. Строй хора Особенности строя а саррелла. Интонирование интервалов. Интонирование гамм. Интонирование аккордов. Темперированный строй. Хоровой строй в современной музыке. Строй и тональность. Строй и ансамбль.</p> <p>Тема 12. Хоровой ансамбль Два типа хорового ансамбля: монолитный, дифференцированный. Виды хорового ансамбля: высотно-интонационный, темпоритмический, тембровый, артикуляционный. Полифонический и гомофонно-гармонический ансамбль. Ансамбль хор-фортепиано. Динамика и ансамбль. Назначение динамики. Динамические обозначения. Динамика, жанр, стиль.</p> <p>Тема 13. Дикция и орфоэпия в пении Понятие дикции. Ее специфика в пении. Отчего зависит хорошая дикция. Понятие орфоэпии. Специфика орфоэпии в пении. Редуцирование гласных в пении. Правила литературного произношения. Диалекты.</p> <p>Тема 14. Репетиционная работа в хоре Подготовка к репетиции. Домашняя работа дирижера над партитурой. Три уровня изучения партитуры. Репетиционный процесс. Этапы репетиционной работы. Модификация исполнительского замысла от репетиции к репетиции. Замысел и инвариантные элементы звучания.</p> <p>Тема 15. Концертная работа в хоре Задачи концертной работы профессионального, самодеятельного или учебного хора. Специфика концертного исполнения. Роль психотехники. Об исполнительском переживании. О вдохновении. Верность замыслу. О театральности хорового пения. Искусство перевоплощения. Воображение дирижера и певца. Психологические барьеры концертного исполнения. Общение дирижера с хором. Общение дирижера со слушателями. Общение хора со слушателями.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Хороведение» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 3 семестра обучающиеся сдают зачет. Текущий контроль за освоением материала осуществляется на семинарских занятиях и посредством блиц-опросов на лекциях. Промежуточный контроль осуществляется на зачете в форме устных докладов, ответов на вопросы по пройденному материалу</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дмитриевский Г. А. Хороведение и управление хором. М., 1957 2. Казачков С. А. Дирижер хора – артист и педагог. Казань, 1998 <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Андреева Л., Бондарь М. – Николай Михайлович Данилин. // Искусство хорового пения. М., 1963 2. Багриновский М. М. Основы техники дирижирования., - М., 1963 3. Борис Тевлин. Хоровые пути. Сб. статей под ред. В.Ценовой. М., 2001 4. Дмитриевская К. Русская советская хоровая культура. М., 1974 5. Елисеева В. Обучение хормейстеров в дореволюционной России. // Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, вып. XXIII, Вопросы русской и советской хоровой культуры. М., 1975

6. Живов, В. Исполнительский анализ хорового произведения / В. Живов. – М., 1987. – 93 с.
7. Зацепина Т. С. В. Смоленский – выдающийся деятель русской хоровой культуры конца XIX – начала XX века. // Вопросы хороведения и дирижирования хором. Вып. 58. Горький. 1982
8. Казачков С. А. Два стиля – две традиции. // Советская музыка. 1971, №2
9. Казачков С. А. О вокально-хоровой фразировке. Казань, 2000
10. Казачков С. А. От урока к концерту. Казань, КГУ. 1990
11. Карпов Ю.С. Песнопения Божественно Литургии. Казань, 2010.
12. Кудрявцева Т. С. Хороведение. Хор как бесконечное творчество. Ялта, 2007
13. Левандо П. П. Проблемы хороведения. М., 1974
14. Левашов Е. От Глинки до Рахманинова // Музыкальная академия. 1992, №2
15. Никольский А. В. Краткий очерк истории церковного пения в период I-X вв. // Хоровое и регентское дело, 1916, №5-6, №7-8. 16. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М., 1977.
17. Птица К. Б. О музыке и музыкантах. М., 1995
18. Романовский Н. В. Из прошлого русской хоровой культуры // Хоровое искусство. Вып.2. Л., 1971
19. Романовский Н. В. Русский регент. Лебедянь, 1992
20. Романовский Н. В. Хоровой словарь. М., 2000
21. Смоленский С. В. Воспоминания. // Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 4. М., 2002
22. Шереметьева Н. М. Г. Климов – дирижер Ленинградской академической капеллы. Л., 1983

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 Музыка Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыка Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

	<p>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</p>						
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет</p>						
Б1.О.17	МЕТОДИКА РАБОТЫ С ХОРОМ						
	Разработчики: <i>Шириева Н.В., доцент, кандидат искусствоведения, Устюгова С.В., доцент</i>						
	<p>Целью дисциплины является: - освоение студентом накопленного опыта в области методики работы с хоровым коллективом, подготовка выпускников к самостоятельной практической деятельности в качестве хормейстеров, способных работать как с профессиональными, так и с самодеятельными и детскими хоровыми коллективами. Задачами дисциплины являются: - углубленное изучение комплекса научно-методических знаний, необходимых для профессиональной хормейстерской работы с различными типами хоровых коллективов; - знакомство с методами хорового воспитания и образования в детских хоровых коллективах, освоение комплекса приемов работы над музыкальным произведением и способов преодоления исполнительских недостатков; - знакомство с хоровым репертуаром и принципами его подбора; - расширение кругозора студентов путем привлечения материала смежных дисциплин.</p>						
УК-3 ОПК-3 ПК-1 ПК-7 ПК-11	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «Методика работы с хором» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p>						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="297 1129 629 1410" rowspan="3"> УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели </td> <td data-bbox="629 1129 2085 1257"> Знать: – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; </td> </tr> <tr> <td data-bbox="629 1257 2085 1410"> Уметь: – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; </td> </tr> <tr> <td data-bbox="629 1410 2085 1473"> Владеть: – навыками постановки цели в условиях командой работы; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;	Уметь: – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;	Владеть: – навыками постановки цели в условиях командой работы;
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций					
	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;					
Уметь: – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;							
Владеть: – навыками постановки цели в условиях командой работы;							

		<ul style="list-style-type: none"> – способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	<i>Знать:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;
	<i>Уметь:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
	<i>Владеть:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; – навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
ПК-1. Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами	<i>Знать:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – различные приемы работы с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными хорами; – основные принципы педагогической работы над хоровыми произведениями; – последовательность этапов создания программы концерта, его специфику; задачи и функции дирижера на каждом из этапов;
	<i>Уметь:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – проявлять профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением; – грамотно интерпретировать произведения разных эпох и стилей; – работать с хоровым коллективом над созданием музыкального образа; работать с солистами и отдельными группами хорового коллектива; согласовывать звучание хорового коллектива с акустикой зала; сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое;
	<i>Владеть:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – навыками самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с хором; – навыками творческого взаимодействия с артистами хора.
ПК-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным	<i>Знать:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня; – методические основы построения уроков по дирижированию;

дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования; – аналитически оценивать существующую литературу по специальности; 													
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения; – приемами педагогической работы над отдельными элементами симфонических партитур, способствующими формированию целостного художественного замысла. 													
	ПК-11. Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом (хором, оркестром, труппой музыкального театра), организовывать и планировать деятельность творческого коллектива	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности организации и функционирования творческих коллективов в учреждениях сферы культуры и искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать стратегию развития творческого коллектива с учетом современных культурно-экономических реалий; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности творческих проектов и коллективов. 												
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</p> <p>Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 5 семестре.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид учебной работы</th> <th rowspan="2">ЗЕТ</th> <th rowspan="2">Акад. часы</th> <th>Контроль</th> </tr> <tr> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td rowspan="3">3</td> <td>38</td> <td rowspan="3">3</td> </tr> <tr> <td>Самостоятельная работа</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Общая трудоемкость</td> <td>108</td> </tr> </tbody> </table>		Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	4	Контактная работа, в т.ч. контроль	3	38	3	Самостоятельная работа	70	Общая трудоемкость	108
Вид учебной работы	ЗЕТ				Акад. часы	Контроль								
		4												
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	38	3											
Самостоятельная работа		70												
Общая трудоемкость		108												
<p>IV. Содержание дисциплины.</p> <p>Тема 1. Хоровое пение как вид искусства. История хорового воспитания и образования в России Музыкальное воспитание до 1917 года. Роль церкви и государства. Музыкальная жизнь учебных заведений. Роль Придворной певческой капеллы, Синодального училища и других профессиональных учреждений. Система детского музыкального образования в СССР. Революционные преобразования. Уроки пения в общеобразовательной школе. ДМШ.</p>														

Детские внешкольные учреждения. Подготовка педагогических кадров. Развитие музыкально-педагогической науки. Роль АПН. Музыкальное воспитание и образование в наши дни. Расширение сети ДМШ. Хоровые студии.

Тема 2. Вокальная работа с хором. Развитие голоса. Строение голосового аппарата. Свойства певческого звука и их характеристика. Характеристика элементов вокально-хоровой звучности. Певческий звук как предмет исследования. Научные конференции АПН. Дискуссионный клуб «Камертон». Проблемы детского голоса в 50-е, 60-е, 70-е гг. 20 века. Методика комплексного музыкального воспитания Д.Е. Огороднова. Фонопедический метод развития голоса В.В. Емельянова. Искусство резонансного пения В.П. Морозова. Методика развития голоса Сета Риггза. Метод освобождения голоса Кристин Линклэйтер. Примеры вокальной работы лучших хоров России и зарубежья.

Тема 3. Методика работы с детским хором. Организационные основы детского хорового коллектива во внешкольном учреждении. Возрастные группы и их учебные задачи. Этапы развития детского голоса. Фальцет в детском голосе. Развитие грудного регистра. Микст. Певческое дыхание у детей. Роль мягкого нёба. Развитие артикуляционного аппарата. Основные качества детского голоса. Укрепление дыхания и опоры звука. Выработка светлого головного звучания. Работа с мутирующими детьми. Пение и музыкальный слух: взаимозависимость. Хоровые распевки. Задачи стратегические и тактические. Система вокальных упражнений. Репертуар детского хора. Принципы подбора репертуара. Задачи репертуара: учебные, развивающие, воспитательные. Соответствие содержания произведений возрастным ступеням в хоре. Произведения а cappella как основа репертуара. Ценность классической музыки. Репетиционная работа как основа жизнеспособности детского коллектива. Этапы репетиционной работы. Задачи начального репетиционного этапа. Интонация. Ритм. Хоровой ансамбль. Выработка красивого певческого звука. Задачи второго периода. Индивидуальный опрос. О планировании репетиционной работы. Качества репетиций: форма, темп, динамика, ритм. Физическое и психическое состояние певцов. Репетиции удачные и неудачные. Организация концертных выступлений детского хора. Предконцертные репетиции. Построение программ. Внешний вид певцов. Сценическое поведение. Возрастные интересы школьников в хоре: репетиция, концерт, беседы о музыке, музыкальная грамота, сольфеджио, загородный многодневный сбор, концертная поездка. Работа с родителями.

Тема 4. Система начального хорового образования. Детская хоровая школа в системе дирижёрско-хорового образования. Хоровые отделения в ДМШ. Условия приёма. Учебный план. Хор, сольфеджио, фортепиано - основа дирижёрско-хоровой профессии. Хоровой класс ДМШ в системе «Школа-училище-вуз». Учебная и концертная деятельность хора школы. Руководитель детского хорового коллектива в ДМШ.

Тема 5. Методика работы с самодеятельным хором. История развития хоровой самодеятельности. Особенности и структура современной хоровой самодеятельности. Организация самодеятельного коллектива. Основные этапы создания коллектива. Комплектование хора. Проверка музыкальных способностей участников хора. Выбор художественно-творческого направления и определение задач работы хора. Самоуправление в хоре. Организация занятий в хоре. Подбор репертуара. Создание условий для певческой работы. Организация учебно-воспитательной работы в хоре. Методика вокального обучения участников самодеятельного хора. Исполнительская деятельность хора. О роли руководителя. Концертно-исполнительская деятельность хора. Составление программы выступления.

Тема 6. Методика работы с профессиональным академическим хором (капеллой). Методики хорового пения в России IX–XVIII веков. Церковно-певческое искусство в России. Усиление светских тенденций в церковных хорах. Появление первых профессиональных хоровых коллективов. Методика обучения певцов в придворной певческой капелле. Преломление русской школы хорового пения в творчестве М. Глинки и А. Варламова. Методика вокально-хорового обучения в России XIX – начала XX века. Капелла графа Шереметьева. Методические работы Н.П. Брянского «Метод обучения хоровому пению» и А.В. Никольского «Голос и слух хорового певца». Подготовка профессиональных музыкальных кадров в Синодальном училище и в Синодальном хоре. Методика обучения хоровому пению в советский период. Государственный академический хор СССР. Метод работы Н.М. Данилина. Методика работы А.В. Свешникова. Ленинградская академическая Капелла им. М. И. Глинки. Методика работы М.Г. Климова, В.Г. Чернушенко. Государственная академическая хоровая капелла России. Метод работы А.А. Юрлова. Метод работы с хором П.Г. Чеснокова. Метод работы Г.А. Дмитриевского. Метод работы К.К. Пигрова. Метод работы А.А. Егорова.

Тема 7. Методика работы с народным хором. История становления и развития. Исполнительские формы. Аутентичный ансамбль. Народный хор. Фольклорный ансамбль. Особенности диапазонов и регистров. Расстановка хора (ансамбля) на сцене. Средства художественной выразительности. Особенности деятельности руководителей народного хора и фольклорного ансамбля. Репетиционный процесс в народно-певческих коллективах.

	<p>Принципы певческого воспитания. Методика подготовки и проведения распевания народного коллектива. Этапы работы хормейстера над многоголосной партитурой. Репертуар народного певческого коллектива. Составление концертной программы. Работа над партитурой народного хора. Строение партитуры подголосочных песен. Основные типы русского народного многоголосия. Гармонические особенности партитуры</p> <p>Тема 8. Методика работы с учебным хором. Методика работы с ансамблем песни и танца. Методика работа с церковным хором Роль руководителя хорового класса в учебном заведении. Репетиционная работа хорового класса. Работа студента-дирижера с хором. План репетиционной работы студента-практиканта с хором. Отбор произведений в Репертуар учебного хорового коллектива. Концертная деятельность хорового класса. Виды и классификация ансамблей песни и танца. Этнографический ансамбль песни и танца. Фольклорный ансамбль песни и танца Ансамбли фолк-синтез направления. Музыкальный фольклорный театр. Ансамбли песни и танца вооруженных сил. Виды церковное пения: распевное чтение, возглас, кантиленное пение. Виды песнопений: обиходное, праздничное. Принципы в обучении певцов церковного хора. Формирование репертуара. Признаки стиля православного церковно-певческого искусства.</p> <p>Тема 9. Методика работы с оперным хором Работа над премьерным спектаклем. Подготовка хоровых партитур нового спектакля. Рабочая партитура хормейстера. Выявление ансамблевых проблем. Принципы хормейстерской работы на этапе разучивания нотной партитуры. Работа с хором дирижера спектакля. Специфика мизансценных (сценических) репетиций с режиссером. Специфика оркестровых репетиций. Работа над текущим репертуаром. Новая постановка спектакля.</p> <p>Тема 10. Воспитание многоголосия в хоре Психологические особенности восприятия многоголосия. Восприятие полифонического и гармонического звуковедения. Работа над унисоном, как основа для перехода к двухголосию. Имитация. Канон. Аккордовая фактура. Роль акапельного пения.</p> <p>Тема 11. Исполнительская интерпретация Объективное содержание и субъективное восприятие как основа интерпретации. Проблема «Автор и исполнитель» в историческом аспекте. Факторы, влияющие на исполнительские варианты: эволюция инструмента, переложения, эстетические установки новой эпохи, жанровый состав исполнителей, социальный состав слушателей. Суть интерпретационных проявлений.</p> <p>Тема 12. Обзор научно-методической литературы Выдающиеся авторы и педагоги. Настольные книги учителя-хормейстера. Научно-педагогическая литература. Новые течения в педагогике вокала.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методика работы с хором» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 семестра обучающиеся сдают зачет. Текущий контроль за освоением материала осуществляется на семинарских занятиях и посредством блиц-опросов на лекциях. Промежуточный контроль осуществляется на зачете в форме устных докладов, ответов на вопросы по пройденному материалу.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p style="text-align: right;">Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М., 1968. 2. Казачков С. А. Дирижер хора - артист и педагог. Казань, 1998. <p style="text-align: right;">Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научнопрактических конференций / Казан, консерватория; сост. В.И. Яковлев. Казань, 2008 – 2013. 3. Васильев, В. Размышления оперного хормейстера. Пермь, 2005. 4. Егоров А. Очерки по методике преподавания хоровых дисциплин, Ленинград 1958. 5. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан, гос. консерватория. Казань, 2010. 6. Работа с хором. Методика опыт: сб. статей / под ред. Б. Тевлина. Москва, 1972. 7. Русская музыка в полиэтническом контексте: Материалы Международной научной конференции (Казань, 27-28 октября 2012 года) / Ред.-сост. Е.В.Порфирьева, Л.А.Федотова; Казан, гос. консерватория. Казань, 2012. 8. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан, гос. консерватория. Казань, 2009.

	<p>9. Сикур П.И. Церковное пение. Подготовка дирижеров и регентов к работе с хором. Москва, 2012.</p> <p>10. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX - XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23-25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан, гос. консерватория. Казань, 2013.</p> <p>11. Эстетическое воспитание учащихся во внешкольных учреждениях. Сб. статей. М., 1986 . <i>Электронные образовательные ресурсы</i></p> <p>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</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» Ссылка: http://e.lanbook.com/ Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: Музыка и Театр - Издательство Композитор Музыка и Театр - Издательство Планета Музыка Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыка Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года Язык: русский</p> <p>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</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
Б1.О.18	ИСТОРИЯ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
	Разработчики: Рогов Д.А., доцент, Данилова Э.Е., доцент, Шагиахметов Т.Р.,старший преподаватель
	I. Цели и задачи дисциплины

	<p>Цель освоения дисциплины «История хоровой музыки» - расширить музыкальный кругозор студентов, дать возможность правильно отобрать и применить на практике нужный хоровой репертуар, овладеть необходимыми навыками глубокого теоретического и вокально-хорового анализа, а также свободного обращения с аудиторией в своей практической деятельности.</p> <p>Задачи дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> -изучение лучших образцов хорового творчества, необходимых для дирижерской деятельности; -систематизация знаний и навыков анализа хоровых партитур; -выявление основных стилистических особенностей хорового письма композитора, как-то: жанровые истоки и общее направление творчества; новаторство и традиционализм; особенности гармонического языка и фактуры и т.д.; -изучение крупных форм (кантата, оратория, хоровой цикл, хоровой концерт) и их внутренней структуры: анализ тональногармонических, темпосметроритмических и композиционно-драматургических связей. 	
<p>ОПК-1 ПК-2</p>	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «История хоровой музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p>	
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
	<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
	<p>ПК-2. Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; – методы и типы хоровой аранжировки; – устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при обучении пению; <p><i>Уметь:</i></p>

хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром	<ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; составить аннотацию хорового произведения аналитического характера по заранее избранной теме; – выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого произведения и собственным художественным замыслом; – правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки; – подбирать вокальный репертуар для различных категорий обучающихся; ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, исполнительских и педагогических традиций;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа хоровых произведений; – навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано; – навыками анализа вокально-хоровой партитуры; – навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с аккомпанементом.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль		
			6	7	8
Контактная работа, в т.ч. контроль	5	110	3	3	Э
Самостоятельная работа		70			
Общая трудоемкость		180			

IV. Содержание дисциплины.

6. семестр

Раздел I. История зарубежной хоровой музыки

Тема 1. Западноевропейское музыкальное средневековье

Средневековье как культурно-исторический период. Музыкально-поэтическая культура античности. Музыка в общинах первых христиан. Латинская месса. Формирование монодийных хоралов. Антифонарий Григория I, григорианский хорал, Амвросианский пение; формирование и развитие. Арочно-договая структура псалмодического пения. Псалмодия и гимнография. Те Deum. Антифонное пение. Респонсорий. Ноткер Заика. Тропы. Секвенция. Stabat Mater. Dies irae. Месса. Реквием. Средневековый литургический театр. Формы нотации: дасиальная, невменная, буквенная. Реформа Гвидо д' Ареццо. Ранняя полифония. Школа Нотр-Дам. Леонин, Перотин. Виды органумов: параллельный, свободный непараллельный, мелизматический. Мотет. Магнификат. Ave verum. Ave Maria. Светское профессиональное синкретическое музыкально-поэтическое искусство; представители и жанры. Трубадуры и труверы, миннезингеры. «Ars nova», Гийом де Машо, Филипп де Витри.

Тема 2. Вокальная полифония эпохи Возрождения

Ренессанс как культурно-исторический период. Переход от ансамблевого многоголосия средневековья к хоровой полифонии. Полифония строгого стиля: Имитационная техника, консонансная вертикаль, тесситурное разделение голосов, cantus firmus. Джон Данстейбл. Дюфаи, Беншуа. Окегем, Обрехт. «Третья нидерландская школа», Жоскен Дебре. Творчество О. Лассо, как вершина нидерландской полифонической школы. Влияние нидерландской полифонической школы на музыкальную культуру Западной Европы. Музыкальная культура Италии XV-XVI вв. Римская школа. Творчество Дж. Палестрины. Музыкальные жанры эпохи Возрождения. Мадригал. Канцона. Фроттола. Виланелла. Мотет. Лука Маренцио. Карло Джезуальдо ди Веноза. Шансон. Жанекен. Реформация в Германии. Протестантский хорал. Мастерзингеры. Ханс Сакс. Контрреформация.

Венецианская школа. Андреа и Джованни Габриели. Монтеверди. Мадригалы. Становление новых жанров и форм: опера, оратория, кантата. Полифония свободного письма. Перселл. Мадригалы.

Тема 3. Хоровое творчество Иоганна Себастьяна Баха

Пассионы Шютца. И. С. Бах. Характеристика хорового творчества. Жанр кантаты. Жанр пассиона и его связь с литургическим средневековым театром. «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну», «Магнификат». Духовные и светские кантаты. Месса си минор.

Тема 4. Хоровая музыка первой половины XVIII в.

Перголези и его «Стабат Матер». Гендель. Характеристика хорового творчества. Жанр оратории. Оратории «Иуда Маккавей», «Самсон», «Торжество Александра», «Мессия».

Тема 5. Венская классическая школа.

Йозеф Гайдн. Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Ораториальное творчество. Оратория «Времена года». Оратория «Сотворение мира». Отдельные хоры. Нельсон-месса.

Тема 6. Духовные сочинения Вольфганга Амадея Моцарта

Характеристика хорового творчества. «Реквием». Мессы До мажор и до минор.

Тема 7. Хоровая музыка эпохи французской революции и хоровое творчество

Бетховена Мегюль, Госсек, Керубини, Лесюер и др. Бетховен. Характеристика хорового творчества. Отдельные хоры. Финал 9-ой симфонии. Мессы До мажор и Ре мажор.

Тема 8. Хоровая музыка первой половины XIX в.

Романтизм как художественно-эстетическое направление в искусстве. Эстетические принципы представителей романтизма. Возникновение и становление новых жанров и форм. Вебер. Характеристика хорового творчества. Песни-хоры. Переосмысление форм, традиционных для классицизма. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Missa G-dur. Missa Es-dur. Хоры a cappella. Повышенный интерес композиторов-романтиков к жанру хора a cappella. Мендельсон. Характеристика хорового творчества. Отдельные хоры. Оратория «Илья» или «Павел». Г. Берлиоз. «Месса о мертвых». Драматическая легенда «Осуждение Фауста». Драматическая симфония «Ромео и Юлия». Хор в романтической симфонии. Ф. Лист. Жизненный и творческий путь. Хоры a cappella. Особенности хорового письма. Гранская, (Эстергомская) месса. Хоры из музыки к «Освобожденному Прометею». Отдельные хоровые произведения.

Тема 9. Хоровое творчество Роберта Шумана и Йоганнеса Брамса

Р. Шуман. Хоровое творчество. Стилистические особенности хорового творчества. «Реквием по Миньоне» - заупокойная месса на неканонический текст для исполнения в концертной практике. Выход жанра «requiem» за рамки литургической службы. Й. Брамс. Жизненный и творческий путь. Хоры a cappella. Особенности стиля. «Немецкий реквием» - заупокойная месса на немецком языке.

Тема 10. Сочинения для хора композиторов-романтиков конца XIX – начала XX веков

Дж. Россини, «Стабат Матер». Ш. Гуно, отдельные хоровые произведения. Верди. Характеристика хорового творчества. Отдельные хоры, «Реквием». Вагнер, отдельные хоровые произведения. А. Брукнер. С. Франк. Г. Форе.

Тема 11. Романтическая хоровая миниатюра

Камерно-вокальные жанры в западноевропейской музыке XIX века. Традиция «Линдтертафель». Сочинения для хора без сопровождения Ф. Шуберта, Р. Шумана, К. М. Вебера, Ф. Мендельсона, И. Брамса, Э. Грига.

Тема 12. Оперно-хоровое творчество зарубежных композиторов

Монтеверди. Хоры из оперы «Орфей». Перселл. Хоры из оперы «Дидона и Эней». К.-В. Глюк. Оперная реформа Глюка. Изменение структуры оперного спектакля в операх Глюка. Хоровые сцены из опер «Орфей и Эвридика», «Альцеста». В.А. Моцарт. Хоры из опер «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Идоменей», «Волшебная флейта». Бетховен. Хоры из оперы «Фиделио». Вебер. Хоры из опер «Вольный стрелок» и «Оберон». Россини. Хоры из опер «Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль». Бизе. Хоры из оперы «Кармен». Гуно. Хоры из оперы «Фауст». Верди. Хоры из опер «Набукко», «Аида», «Отелло». Вагнер. Хоры из опер «Риенци», «Моряк-скиталец», «Лоэнгрин», «Тангейзер».

Тема 13. Хоровая музыка Густава Малера и композиторов-импрессионистов

Хоровое творчество Малера и его симфонии № 3, 8. Импрессионизм. Эстетические установки импрессионизма. М. Равель опера-балет «Дафнис и Хлоя». Хоровые сочинения К. Дебюсси.

Тема 14. Хоровые сочинения композиторов «французской шестёрки» и Хиндемита

Хоровое творчество Д. Мийо и Ф. Пуленка. Пауль Хиндемит, хоры a cappella. Неоклассицизм. Возвращение к принципам, формам, жанрам классицизма. Хоровое творчество Онеггера и его «Жанна д'Арк».

Тема 15. Хоровые сочинения композиторов XX века

Хоровое творчество Монюшко и Шимановского. Новая венская школа. Представители. Додекафония. Шенберг «Песни Гурре». Веберн. Кантата № 1. Хоровое творчество Бартока и Кодаи. К. Орф. Сценическая кантата «Кармина Бурана». Б. Бриттен «Обряд Кэрролл». Missa brevis in C. «Военный реквием». В. Лютославский. К. Пендерецкий.

7 семестр

Раздел II. История русской хоровой музыки

Тема 1. Истоки отечественной хоровой музыки.

Русская народная песня Русская народная песня – величайшее музыкально-поэтическое создание художественного творчества народа. В процессе жанровой разновидности сложились определенные жанровые разновидности русской народной песни: трудовые, календарные, семейно-бытовые, обрядовые. Основным жанром русского эпического фольклора являются былины. Возникновение в XVI – XVII веках жанра исторической песни, жанра лирической песни. Русская народная песня в творчестве композиторов классиков. Сборники М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Лядова и других композиторов, собравших и обработавших замечательные образцы народных песен. Место народной песни в русской классической опере композиторов.

Тема 2. Истоки отечественной хоровой музыки.

Древнерусская церковная музыка Певческое искусство древней Руси. Центральный обряд древней культуры – богослужение, соединившее элементы словесного, театрального, изобразительного, музыкального, прикладного, архитектурного искусства. Подчинение их единым эстетическим принципам. Хоровое пение – основа в ритуале православного богослужения. Связь культовой музыки с византийской культурой. Древнейшая форма культовой музыки - знаменный распев, разновидности его и эволюция. Влияние народно-певческого творчества на развитие и изменение стиля знаменного пения. Характерные особенности – монодийность, суровость, унисонов хора. Раннее многоголосие (строчное пение). XIV-XVI века – эпоха культурного расцвета государства, объединение русских земель. Мощный подъем хоровой культуры. Создание новых вариантов, связанных с личным творчеством и различными певческими традициями. Новый жанр многоголосия – лирическая песня, покаянный стих. Изменение в построении фактуры строчного пения – «подголосочная», усложнение структуры хора. Усовершенствование знаменной нотации. Организация певческих школ, формирование основных исполнительских принципов. Синтез своеобразных черт профессионального церковного пения и традиций народного искусства. Средневековая традиция песнетворчества, ее связь с исторической темой.

Тема 3. Хоровая музыка эпохи Просвещения XVII век – перелом в культурной жизни России.

Смена стилистических формаций, слияние всех земель в одно целое. Подголосочнополифоническая форма предшествующей эпохи, ее влияние на новый портретный стиль. Оживление темпа развития церковного многоголосия, интенсивное восприятие новых форм. Прогрессивность партесного пения. Н. Дилецкий – автор методической разработки вокально-хорового обучения. Деятельность украинских и белорусских композиторов в Москве. Партесный концерт – крупнейшая форма хоровой музыки от середины XVIII века до середины XIX века. Существенное изменение структуры хора. Четырехголосный склад с четко выраженной функцией каждого голоса. Новая нотация. Введение полифонизма. Синтез поэзии и музыки. Влияние на хоровую музыку венецианской школы. Композитор В. Титов и современные ему мастера нового хорового стиля: Н. Бавыкин, Н. Калашников, Ф. Редриков и другие. Многоголосная техника хорового письма В. Титова (1650-1710) – его преемственная связь между партесным концертом и последующим этапом развития хоровой музыки a cappella - духовным концертом. Псалмы и канты. Жанровое расслоение хоровой музыки. Разновидности кантов. Духовный, лирический, панегирический, их различие. XVIII век – эпоха больших общественных сдвигов. Интенсивное

развитие сложных жанров оперной, хоровой, инструментальной музыки. Основной жанр – опера. Хоровая музыка – основной компонент оперного спектакля. Д. Бортнянский и его оперы. Творчество композиторов Дж. Сартри, Б. Галуппи, их влияние на хоровую музыку России. Формирование русской городской песни. Ее ввод в оперные спектакли. Новые тенденции в жанре хорового концерта, художественное явление – духовный концерт а саррелла. Связь с традициями знаменного распева, партесного пения, канта. Мотетная форма, имитационно-полифонический склад письма. Появление виртуозного концерта – как нового вида в церковной музыке. Хоровое творчество М.С.Березовского (1745-1777). Создание нового классического типа русского хорового концерта, пришедшего на смену барочному партесному (совместно с Д.Бортнянским). Индивидуальность композиторского стиля, богатство приемов хорового письма, яркость мелодической основы, напевность, особая согласованность между музыкой и текстом. Приемы контрастирования, сопоставления частей, строгость стиля, полифоническое разнообразие фактуры концертов. Хоровое творчество Д.Бортнянского (1751- 1825). Стилистические особенности концертов, преодоление рамок церковности, воплощение в содержании возвышенной философской лирики, использование достижений оперы, полифонического искусства ХУШ века, использование классических форм инструментальной музыки. Выдающееся хоровое письмо а саррелла, яркий тематизм духовных концертов, разнообразное использование хорового состава, антифонное сочетание хоров, полифоническое мастерство в финальных фугах. Обогащение фактуры особой локализацией, ритмическим разнообразием. Обработки для хора а саррелла напевов древнерусского певческого искусства. Создание Бортнянским собственного стиля обработки. Синтезирование наиболее своеобразных черт старинных напевов современными принципами функциональной гармонии. Влияние Бортнянского на исполнительский стиль Придворной певческой капеллы.

Тема 4. Русская оперно-хоровая классика первой половины XIX века

Новые общественно-исторические условия России. Усиление разносторонних поисков композиторами новых музыкальных форм, соответствующих новому содержанию. Стремление к разнообразию и обогащению выразительных средств хоровой музыки. Большое оживление музыкальной жизни, ее демократизация, выход любительского искусства на эстраду, расцвет хорового исполнительского мастерства. Романтизм – его влияние на все виды искусства. Формирование русской художественной классики. Влияние творчества А.С.Пушкина на музыкальные жанры. Интенсивное развитие музыкального театра. Создание в Петербурге русского оперного театра и формирование в нем хора – как самостоятельной единицы. Хоровая музыка – один из важнейших элементов, как оперного, так и драматического спектаклей. Внедрение в хоровую музыку новых вокально-хоровых форм, новых приемов хорового письма. Песня – основа хоровой музыки в спектакле, а также городской фольклор. Оперно-хоровое творчество Д. Кашина, К. Кавоса, А. Алябьева, А. Верстовского в развитии русского оперного искусства. А. Верстовский (1799-1862) – один из ярких представителей романтического направления. Разнообразие его творческой деятельности. Вершина творчества – опера «Аскольдова могила» - завершение исторического пути до глинкинского периода. Многочисленные и разнообразно трактуемые хоры, оригинальные авторские мелодии.

Тема 5. Оперно-хоровое творчество М.И. Глинки

М.Глинка – основоположник русской классической музыки. Создатель правдивого реалистического искусства. Глинка – зачинатель нового исторического периода. Претворение в своем творчестве важнейших достижений русской композиторской школы XVIII-XIX веков, а также древнерусского хорового искусства. Органичное преломление принципов классицизма (Л. Бетховен, В.А. Моцарт, К. Вебер, Итальянская опера начала XIX века). Огромная роль композитора в развитии всех основных жанров русской музыки – опера, симфонические произведения, фортепианные пьесы, романсы, камерные ансамбли. Новаторство Глинки в глубоком понимании народности, выход за пределы чисто бытового изображения народной жизни. Отображение характера, мировоззрения, «образа мыслей и чувствований народа» (Пушкин). Особый подход к народному творчеству, крестьянской песне, а также к древним ладам. Глинка и восточная музыка, впервые ее воплощение в гениальных сочинениях. Глинка и создание им русской национальной классической оперы. Новый этап в развитии светского хорового творчества и его исполнительства. Оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» - две основные ветви оперной классики: героико-патриотическая направленность, широкий эпический склад, монументальность хоровых сцен. Решающий компонент оперной драматургии народно-хоровое начало. Метод симфонического развития оперной формы. Принцип синтеза вокально-хорового и симфонического компонента, роль его в развитии русской музыки. Хоры в операх – важная организационная сила с большим содержанием, воплощенным в стройную форму с выразительными средствами. Глубокое проникновение в стиль и характер народно-песенного творчества. Распевность, ладовая переменность, несимметричность размера, подголосочность, вариационность

тематического материала – характерные свойства новаторства Глинки. Характеристика отдельных Хоров в операх «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила».

Тема 6. Оперно-хоровое творчество А.С. Даргомыжского

Новые тенденции в 40-50 годах XIX века. Продолжатель Глинки в создании основ русской классической музыки с новаторским своеобразием собственного стиля. Опера «Русалка». Даргомыжский - создатель нового жанрового направления в русской оперной классике – лирико-психологической оперы, народно-бытовой музыкальной драмы со сквозным развитием. Элементы нового стиля, воплощенные в хоровых сценах оперы. Различные группы действующих лиц: крестьяне, бояре, охотники, русалки. Контрастный фон, помогающий развитию сюжета в хоровых сценах, колорит звучания, ритмическое и темповое разнообразие. Крестьянская народнопесенная основа, использование подлинных народных мелодий и текстов. Хоровая характеристика фантастического мира – напевность, близость к городскому романсу. Роль хора в драматургии оперы. Использование впервые хорового речитатива, повлиявшего на дальнейшее творчество русских и советских композиторов. Камерный вокальный ансамбль в творчестве Даргомыжского. История создания «Петербургских серенад». «Петербургские серенады». Оригинальность композиторского мышления. Обновление типа камерного хорового искусства. Возрождение черт кантового стиля, преобладание в пьесах постои, куплетной формы. Несложность мелодической и гармонической фактуры, использование характерных элементов, присущих кантовой музыке – фанфарность мелодии, разнообразное использование голосов неполного смешанного состава. Особое отношение композитора к поэтическому слову. Психологическая углубленность, индивидуализация образов. Тонкая «инструментовка» хоровой фактуры, развитие тематического материала хоровыми партиями, применение имитаций. Роль цикла в дальнейшем становлении жанра самостоятельных хоровых произведений, получивших развитие в творчестве русских композиторов: Ц.Кюи, П.Чайковского, В.Калинникова, П.Чеснокова; а также композиторов советского периода.

Тема 7. Особенности развития русской хоровой музыки во второй половине XIX - начала XX века

Вторая половина XIX века отмечена подъемом и расцветом всех областей русской культуры и искусства. Впервые в русской культуре большую роль начинает играть идеология. 60-70-е годы – сложный период взаимодействия революционно-демократической, славянофильской, почвеннической идеологий. Разнообразие стилевых и этических тенденций искусства «шестидесятников» характеризует эпоху между 1861 годом (отмена крепостного права) и 1881 годом (убийство Александра II). На музыку композиторов «Могучей кучки» и Чайковского огромное влияние оказывает литература. Основной тенденцией эпохи продолжало оставаться просветительство. Центром всего нового был Петербург. Идейный вдохновитель «Могучей кучки» В.В.Стасов (1824-1906). Деятельность «Бесплатной музыкальной школы» (М.А. Балакирев, Г.Я. Ломакин). Творческая и общественная деятельность А.Г. Рубинштейна (1829 – 1894), создание Русского музыкального общества, открытие первой консерватории в Петербурге. Открытие консерватории в Москве. Оперное творчество А.Н. Серова (1820 - 1871): оперы «Юдифь», «Рогнеда», «Вражья сила». Оперно-хоровое творчество А.Рубинштейна (1829-1894). Многообразие сюжетов и жанров в операх.

Тема 8. Оперно-хоровое творчество композиторов Могучей кучки и П.И. Чайковского

Деятельность «Могучей кучки» - наиболее передовой и прогрессивной группы музыкантов, ее национальная самобытность. Преемственность – как единая линия. Связь кучкистов, с наследием Глинки и Даргомыжского, а также с П.И.Чайковским. Глубокие стилевые изменения в оперном жанре. Расцвет исторической драматургии в опере. Увеличение роли массово-хоровых сцен в самых различных формах: от простых песенных до сложных симфонических. Особенность русской классической оперы – проявление ораториального начала. Обогащение приемов и средств выразительности хорового письма. Дифференциация хоровой массы – замечательное достижение в русской опере. Воздействие фольклора на творчество русских композиторов, влияние его на хоровую музыку и ее жанровое разнообразие.

Тема 9. Оперно-хоровое творчество А.П. Бородина

Народно-эпическая опера «Князь Игорь». Соединение музыкальной драматургии хоров с развитием сценического действия. Продолжатель традиций творчества М.Глинки. Развитие в опере эпической драматургии. Своеобразие выразительных колоритных хоров. Бородин – продолжатель традиций ориентализма в русской музыке. Сопоставление песенно-русского начала с восточным. Главный аспект – контрастное сопоставление хоровых сцен (русских и половецких), грандиозность, мощь, народность, яркость и красочность хоров. Кантиленность - основная черта дарования композитора. Единство в опере хоровых сцен с симфоническим развитием и сценическим действием. Противопоставление хорам голосов персонажей главных

действующих лиц, разнообразие в хоровых сценах исполнительского состава. Стройность, законченность, безупречность мелодической структуры хоровых партий. «Хор поселян». Ярко выраженная ладовая окраска (пентатоника), соотношение солиста и хора. Хор поселян из IV действия. Вершина авторского воплощения сущности русского песенного стиля. Воспроизведение Бородиным типичных черт протяжной народной песни. Характерная мелодика - чисто народное хоровое многоголосие, богатое подголосочное развитие. Органичное использование хоровых партий, создающих характер старинной подголосочной песни. Отражение и достижение соответствующего настроения сценического действия. Хор поселян – выдающийся образец хоровой оперной литературы.

Тема 10. Оперно-хоровое творчество М.П. Мусоргского

Мусоргский – основоположник нового направления в русской опере – музыкальной драмы. Новое отношение к роли народа, вызвавшее использование для его характеристики новых средств музыкальной выразительности. Дифференциация хора и выделение из его состава отдельных голосов. Тончайшая фиксация интонации разговорной речи. Использование в хоре мелодического речитатива, основанного на естественных речевых интонациях. Сочетание точных речевых интонаций с широтой, плавностью, напевностью мелодической линии. Хоровые диалоги. Монументальность хоровых сцен, построение их по принципу сквозного развития. Использование всего многообразия хорового письма (от одноголосия до полифонических разработок). Яркость характеристик при изображении различных слоев русского народа. Использование приема лейтмотивных характеристик не только для солистов, но и для хора (Хованщина). Обращение к богатому русскому песенному фольклору. Роль самостоятельных хоровых произведений крупной формы в формировании творческого стиля композитора. Тематика - стремление к героико-драматическим сюжетам. Монументальность хорового стиля. Хоровая фактура. Драматизм музыкального развития. Роль оркестра в решении драматургии хоров.

Тема 11. Оперно-хоровое творчество Н.А. Римского-Корсакова

Две главные образно-драматургические линии в творчестве Римского-Корсакова. Продолжение и обогащение глинкавских традиций в сказочно-эпическом жанре. Внимание к старинному русскому быту. Обрядовый и игровой оттенок хоров в сказочно-эпических операх. Близость к русскому и украинскому фольклору (интонационная, ладовая, фактурная). Использование подлинных народных мелодий. Особенность метроритмического строения хоров. Хоровые характеристики фантастического мира. Фактурное разнообразие. Яркость гармонического языка. Характеристика хоровых сцен и отдельных хоровых номеров в операх «Царская невеста», «Снегурочка», «Псковитянка», «Садко». Общая характеристика произведений для хора без сопровождения (яркость художественных образов, разнообразие средств изложения, широкое использование полифонических приемов и т.д.). Особенности хорового письма, ставшие основой стилистики хорового творчества многих русских композиторов. Обработка и систематизация церковного обихода. Воплощение подлинно-национальных черт народно-песенного стиля в хоровых обработках русских народных песен. Разнообразие средств изложения вплоть до использования сложных полифонических приемов. Создание новых колористических звучаний на основе соединения тембров разных хоровых групп.

Тема 12. Оперно-хоровое творчество П.И. Чайковского

Основные черты оперной эстетики П.И. Чайковского (1840-1893): 1) признание демократичности оперного жанра; 2) стремление к жизненной достоверности сюжетов; требование естественности, правдивости и искренности, а также сценичности, театральности оперного произведения, рельефности, ясности и простоты либретто; 3) определяющее значение пения в опере (сольного, ансамблевого, хорового). Жанрово-драматургические типы опер, среди которых историко-бытовые («Воевода», «Опричник»), лирико-комедийные («Кузнец Вакула», «Черевички»). В операх Чайковского много массовых народных сцен с яркими музыкальными характеристиками отдельных групп народа или действующих лиц. Часто композитор использует хор как фон для выявления эмоционального состояния героев или обрисовки сценического положения. Часто хор дает характеристику среды, эпохи, быта различных слоев общества. Глубокая связь с русским и украинским фольклором проявляется в использовании композитором подлинных мелодий и отдельных интонаций народных песен, стилизации жанров, разнообразии метроритмической структуры и ладовых особенностей. Характеристика отдельных хоровых номеров в операх «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа».

Тема 13. Кантатно-ораториальный жанр в творчестве русских композиторов XVIII – начала XX века

Появление бытования жанра кантаты – Джованни Ристори, кантат по случаю коронации Анны Иоанновны. Кантаты XVIII века, посвященные событиям придворной жизни, писались композиторами-иностранцами в духе итальянской оперной музыки. XIX век – развитие смежного с кантатой

жанра оратории, реалистическое содержание («Минин и Пожарский или освобождение Москвы» Дегтярева). Образец лирической кантаты – «прощальные песни» Глинки получили в последствии свое развитие в кантатах Чайковского, Танеева, Римского-Корсакова, Рахманинова. «Ода к радости» Чайковского – классический период в истории русской кантаты. Кантата «Москва» - вершина церемонно-приветственной музыки «по случаю» (коронация Александра III). Лирико-философская разновидность жанра кантаты – кантаты С.Танеева «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма»; образно-содержательная характеристика частей. Лирико-драматические кантаты характеризуются стремительностью, непрерывностью развития: Аренский («Лесной царь», «Кубок»), Римского-Корсаков («Свитезянка»), Рахманинов («Весна»). Расширение жанровых границ – кантата-поэма. Характеристика кантат Рахманинова «Весна», «Колокола», «Три русские песни».

Тема 14. Хоровая музыка и капелла в творчестве русских композиторов XIX – начала XX века

Кант и романс – источник жанра светской хоровой музыки. Роль домашнего музицирования. Хоровые обработки романсов. Хоровые сочинения Алябьева и Даргомыжского – близки к романсовой эстетике, на стихи русских поэтов, разнообразны по приемам хорового письма, камерно-хоровые (Алябьев «Песни» Даргомыжский «Петербургские серенады»). Вторая половина XIX века (70-ые г.) – подъем композиторского интереса связан с деятельностью хоров: капеллы графа Шереметьева под руководством Ломакина, хора князя Голицына, хора бесплатной музыкальной школы. Усложнение фактуры – полифонические приемы (Римский-Корсаков, Танеев). Выработка специфических приемов письма хоровой музыки без сопровождения: обобщение трактовки поэтического текста, небольшие масштабы произведения, простые формы, четырехголосный состав, минимальное использование разделения голосов, преимущественно аккордово-гармоническая фактура (влияние Шумана, Мендельсона). Хоры и капелла Чайковского, Кюи, Гречанинова, Аренского, Анцева, Черепнина и т.д. в конце XIX столетия, основная тематика: пейзажи, образы природы, размышления о жизни и о судьбах человечества. Характеристика образного содержания, разбор отдельных хоровых миниатюр Чайковского, Кюи, Танеева, Вик.Калинникова, Гречанинова, Чеснокова.

Тема 15. Русская духовная музыка второй половины XIX – начала XX века

Написание в П.Чайковским «Литургии Иоанна Златоуста» в 1878г. знаменовало начало нового этапа в сочинительстве духовной музыки. Обратившись к жанру «Литургии» Чайковский возродил традиции музыкальных циклов «Служб Божиих» периода партесного концерта. Наметились две важные традиции духовной музыки нового времени: оригинальные сочинения и гармонизация церковных напевов (обихода). В 1890-х годах – подъем в «культовой музыке» связана с именами композиторов: Кастальского, Гречанинова, Лядова, Чеснокова, Никольского и Рахманинова – «Московская школа». Исследовательская деятельность С.В.Смоленского в Синодальном училище. Идея самобытности русской духовной музыки в творчестве Кастальского. Новое направление хоровой музыки, композиторская деятельность А. Гречанинова (Литургия, Воскликните Господеви, Волною морскою, Страстная седмица). Духовно-музыкальное творчество П.Г. Чеснокова. Духовные сочинения В.С. Калинникова (Отче наш, Свете тихий, Блажен муж, Камо пойду от Духа Твоего). Фактурная переменность, как характерный признак хоровой музыки конца XIX – начала XX века. Обработка древнерусских напевов для хора получила развитие в сочинениях С.В. Рахманинова (Литургия Святого Иоанна Златоуста, Всенощное бдение, концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу»). Тема 16. Развитие жанра хоровой обработки и капелла в творчестве русских композиторов XIX – начала XX века Впервые записывать и изучать народную песню стали в XVIII веке, до нас дошли лучшие образцы народных песен благодаря составителям сборников: Кириша Данилов, В. Трутовский, И. Прач. Приемы русской песенности в сочинениях Е. Фомина, В. Пашкевича. В XIX веке закрепляется самостоятельный жанр – хоровая обработка русской народной песни (авторы сборников: И. Рупин, Д. Кашин, С. Зайцев, Н. Афанасьев). Научно-теоретический интерес к изучению наследия русского фольклора, обработки для хора Римского-Корсакова и Лядова. Выявление особенностей русского подголосочного стиля, возможности монументальной композиции, богатство вариационных форм, яркость тональных и тембровых контрастов, свобода и гибкость темповых изменений. Значительное расширение рамок форм хоровых обработок, тяготение к масштабным произведениям у композиторов XIX – начала XX века было обусловлено большой концертной деятельностью хоровых коллективов и направлено на воспитание вкуса слушателей.

8 семестр

Раздел III. История отечественной хоровой музыки XX-XXI века

Тема 1. Советская хоровая музыка: исторический обзор. Массовая песня Исторический обзор ситуации в отечественной хоровой культуре на сломе эпох. Хоровая культура России в начале XX века – высшая точка развития. Синодальный хор и Придворная капелла. После революции - спад в развитии хорового искусства. Смена идеологии – смена направления композиторского творчества. 20-30 годы – массовая песня, обработки народных песен. Давиденко, Александров, Дунаевский.

Тема 2. В.Я. Шебалин

Роль В.Шебалина в отечественной хоровой культуре. Характеристика послевоенного периода – постановление 1948 г. «Об опере В. Мурадели «Великая дружба»». Характеристика хорового стиля композитора. Традиции и новации. Хоровая миниатюра в творчестве композитора.

Тема 3. С.С. Прокофьев

Характеристика хорового письма С. Прокофьева. Влияние кинематографической драматургии на композиторский стиль композитора. Традиции и новации. Кантаты «Александр Невский», «Иван Грозный»: история создания, специфика драматургии.

Тема 4. Д.Д.Шостакович

Характеристика хорового творчества композитора. Характеристика хорового письма композитора. Влияние симфонизма на хоровой стиль. «10 хоровых поэм». «Монтажная» драматургия.

Тема 5. Г.В. Свиридов.

Свиридов – величайший отечественный хоровой композитор 2 половины XX века. Темы творчества. Основные достижения – оратория, хоровой цикл, хоровой вокализ. «Курские песни», «Поэма памяти С. Есенина», «Пушкинский венок», Концерт памяти Юрлова.

Тема 6. В.А. Гаврилин

Специфика интонационного языка, влияние фольклора. Тема войны в творчестве: кантата «Военные письма». Хоровая симфония-действие «Перезвоны» – «скрытый» сюжет, ретроспективная драматургия. Характеристика хорового языка. Традиции и новации.

Тема 7. Ю. А. Фалик

Характеристика хорового письма композитора. Традиции и новации в контексте традиций петербургской композиторской школы.

Тема 8. Э.В. Денисов

Характеристика хорового письма композиторов. Традиции и новации в контексте традиций московской композиторской школы.

Тема 9. Р.К. Щедрин

Щедрин – крупнейший современный хоровой композитор. Характеристика музыкального языка. Традиции и новации. Основные темы творчества. Избирательность в отношении текстов.

Тема 10. А.Г. Шнитке

Хоровая музыка в контексте творчества А. Шнитке. Симфонизм мышления. Стиль хорового письма. Линеарность мышления. Специфика фактурного мышления. Интонационная основа. Полистилистичность в хоровой музыке. Концерт для хора на сл. Г. Нарекаци, «Покаянные стихи».

Тема 11. Татарская хоровая музыка XX века.

Обработки татарских народных песен Подъем татарской хоровой культуры в 20-30-е годы. Татарская песня в музыкальных спектаклях. Характеристика обработок татарских народных песен: особенности фактуры, гармонии. Творчество Жиганова, Ключарева, Яхина, Файзи.

Тема 12. Татарская хоровая музыка на рубеже веков.

Ш. Шарифуллин, М. Шамсутдинова, Р. Калимуллин Роль хоровой музыки в творчестве современных татарских композиторов. Специфика музыкального мышления – пентатоника, линеарность голосов, несимметричность метра. Специфика тем произведений.

Тема 13. С. Губайдулина

Хоровая музыка в контексте творчества. Специфика хорового письма. Темы творчества. «Посвящение М. Цветаевой», «Аллилуйя»

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История хоровой музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 6 и 7 семестров обучающиеся сдают зачет. В конце 8 семестра - экзамен.

	<p>Формы текущей аттестации: – устные (доклады) – письменные (слуховые контрольные работы) Требования к промежуточной аттестации на зачетах: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (слуховых контрольных работ, докладов). Промежуточная аттестация на экзамене осуществляется в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. <i>Список литературы</i> <i>а) Основная литература</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. М.,1983.Т.1 2. . Швейцер А. Иоган Себастьян Бах. М., 2002 3. . Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси / Т.Ф. Владышевская. – М.: Знак. – 2006. – 468 с. 6. Гарднер И. Богослужбное пение русской православной церкви: в 2 т. / И. Гарднер. – Джорданвилль; М.: Православный СвятоТихвинский Богословский ин-т, 1982. – 530 с 4. Батюк И. Современная хоровая музыка: Теория и исполнение. М., 1999 5. Ценова В. Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной. М., 2000 <p><i>б) Дополнительная литература:</i></p> <p style="text-align: center;">Раздел I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Баранова Т.Б. Месса// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990.с.340. 2. Баранова Т.Б. Троп// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990.с.340. 3. Берков В. Гармония Бетховена. М.,1975 4. Бэлза И. Антонин Дворжак. М.; Л., 1949 5. Бэлза И. Исторические судьбы романтизма и музыки. М., 1985 6. Васина-Гроссман В. А. Романтическая песня XIX века.. М. 1966 7. Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера - три мира., М .,1986 8. Гейрингер К. Иоганнес Брамс. М.,1965 9. Герцман Е.В. Гимн// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990.с.340. 10. Гольпмидт Г. Франц Шуберт, Жизненный путь. М., 1968 11. Григорианский хорал: Сб. научных трудов МГК им П. И. Чайковского, - М. 1997 12. Дебюсси и музыка XX века. Л.,1983 13. Дубравская Т.Н. Мадригал// Теоретические наблюдения над историей музыки. М. ,1978 14. Евдокимова Ю. История, эстетика и техника месс-пародийXV-XVI веков. - В кн.: Историко-теоретические вопросы западно-- европейской музыки: Сб. тр. Вып. 40/ГМПИ им. Гнесиных. М.,1980 15. Евдокимова Ю. Тематические процессы в мессах Палестрины. -В кн.: Теоретические наблюдения над историей музыки. М.: Музыка, 1978 16. Евдокимова Ю. У истоков многоголосия (к истории жанраорганума). - В кн.: Теоретические проблемы полифонии: Сб. тр. Вып. 52/ГМПИ им. Гнесиных. М., 1980 17. Катунян М.И. «Basso continuo» - путь к новой музыке.// Проблемы теории западноевропейской музыки (XII-XVIIв). Сборник трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып.65.М.,1983 <p style="text-align: center;">Раздел II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Асафьев Б.В. о хоровом искусстве / Б.В. Асафьев. – Л.: Музыка. 1980. – 216 с.

2. Асафьев Б.В. Об исследовании русской музыки XVIII века и двух опер Бортнянского / Б.В. Асафьев // Избранные труды: в 5 т. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – Т. 4. – С. 25 – 34
3. Бернадт Г.С. Танеев: монография / Г.С. Бернадт: под ред. Н. Юденич. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1983. – 288 с.
4. Герасимова-Персидская А. Русская музыка XVII века – встреча двух эпох / Н.А. Герасимова-Персидская. – М.: Музыка, 1994. – 126 с.
5. Головинский Г.Л. Мусоргский и фольклор / Г.Л. Головинский. – М.: Музыка, 1994. – 218 с.
6. Дилецкий Н. Идея грамматики муссикийской / н. Дилецкий; публ., пер., исслед. и коммент. В.В. Протопопова. – М.: Музыка, 1979. – 639 с. – (памятники рус. муз. искусства. Вып. 7)
7. Дмитриевская К.Н. Русская советская хоровая музыка: (А.Д. Кастальский, П.Г. Чесноков) / К.Н. Дмитриевская. – М.: Сов. композитор, 1974. – С. 5-71
8. Дмитриевская К.Н. Виктор калинников: к 100-летию со дня рождения / К.Н. Дмитриевская // Хоровое искусство. – Л.6 музыка, 1971. – Вып. 2. – С. 53-67
9. Доброхотов Б.В. Евстигней Фомин (композитор) / Б.В. Доброхотов. – М.: Музыка 1968. – 232 с.
10. Евсеев С.В. Римский-Корсаков и русская народная песня / С.В. Евсеев: под ред. В.М. Цендровского. – М.: Музыка. 1970. – 175 с.

Раздел III

1. Памяти Шебалина. Воспоминания, материалы: сборник /сост. А.Шебалина – М., 1984
2. Полякова Л. Неизреченное чудо/ Муз.академия, 1993, №4
3. Книга о Свиридове / сост. А. Золотов, М., 1983
4. Белова О., Белов Б. Хоровая симфония-действие/ Советская музыка, 1988, №1
5. Комиссинский В. О драматургических принципах творчества Р. Щедрина. – М., 1978
6. Холопова В. Чигарева Е. Альфред Шнитке. Очерк жизни и творчества. - М., 1990
7. Батюк И. «Stabat mater» Алемдара Караманова // Батюк И. Современная хоровая музыка: Теория и исполнение. М., 1999
8. Батюк И. «Теперь всегда снега» Софии Губайдулиной 145// Батюк И. Современная хоровая музыка: Теория и исполнение. М., 1999
9. Серебрякова Л. Тема Апокалипсиса в русской музыке XX века./Глаз мира- СПб., 1994
10. Назип Жиганов: контексты творчества / Сб. статей. Сост. В.Дулат-Алеев - Изд. КГК, 2001г.

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

	<p>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.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>4. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка:https://rusneb.ru/</p> <p>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).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.</p> <p>Официальный сайт Майкрософт: http://office.microsoft.com/ru-ru/??Origin=EC010227221049&CTT=2</p>				
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>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.</p>				
Б1.О.19	ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА				
	Разработчик: - <i>Лейдер Е.А., доцент</i>				
ОПК-2 ПК-4	<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целью дисциплины является оснащение дирижеров практическими вокальными навыками и методическими принципами работы с голосом.</p> <p>Задачей дисциплины является обучение студентов основам физиологии голосового аппарата, навыкам управления своим голосовым аппаратом. Результатом занятий в классе вокальной подготовки должно стать технически свободное пение, способность стилистически верно интерпретировать музыкально-поэтическое содержание исполняемого произведения, воспитание правильного представления о вокальном звуке, умение анализировать свое пение и пение других исполнителей. Приобретение вокальной техники предполагает выработку правильного певческого дыхания, достижение свободного положения гортани, умение пользоваться головным и грудным резонаторами, координацию управления голосом по всему диапазону. Правильная работа голосового аппарата обеспечивает овладение кантиленой, высокой позицией звука, точностью интонации, хорошей дикцией и фразировкой. Раскрытие творческих способностей, развитие артистизма и образного мышления в процессе изучения музыкальных произведений разных стилей. Эти знания приобретаются в процессе занятий над постановкой голоса одновременно с практической работой и подразумевает обязательный показ и объяснения преподавателем всех необходимых приемов голосообразования и голосоведения.</p>				
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «Вокальная подготовка» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p> <table border="1" data-bbox="309 1406 2024 1465"> <thead> <tr> <th data-bbox="309 1406 629 1437">Компетенции</th> <th data-bbox="629 1406 2024 1437">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="309 1437 629 1465"></td> <td data-bbox="629 1437 2024 1465"></td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций				

ОПК-2.Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать:	– основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации;
	Уметь:	– самостоятельно работать с различными типами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	Владеть:	– категориальным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.
ПК-4. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать:	– основной хоровой репертуар для различных составов, включающий произведения разных эпох и стилей; – различные исполнительские стили, школы, направления и их характеристики
	Уметь:	– осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией;
	Владеть:	– комплексом профессиональных навыков для создания убедительной художественной интерпретации; – навыками самостоятельного анализа и интерпретации художественных стилей и композиционных особенностей музыкального произведения

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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 с 1 по 5 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			2	5
Контактная работа, в т.ч. контроль	6	91	3	Э
Самостоятельная работа		125		
Общая трудоемкость		216		

IV. Содержание дисциплины.

Упражнения

Упражнения приобретают особую важность на начальном этапе развития и формирования голоса певца. Они необходимы для того, чтобы привести голос в профессиональное состояние, устранить имеющиеся недостатки. В то же время работа над упражнениями способствует овладению дыханием, резонаторами, достижению ровности звучания на всем диапазоне, подвижности голоса, а также нахождению его наилучшей тембральной окраски. Выработывая с первых шагов правильный певческий тон на легато, рекомендуется следить за тем, чтобы учащийся пел свободно, естественно, без всякого напряжения; в начале на небольшом ограниченном диапазоне, ведя звук плавно, без портамента («подъездов»), постепенно удлиняя и усложняя упражнения с учетом возрастающих возможностей обучаемого. Важно уделять внимание развитию техники, беглости, постепенно увеличивая трудность упражнений и их диапазон, совершенствуя технические возможности голоса. В ряду вокально-технических задач, стоящих перед учащимся, -

выразительное исполнение упражнений, включающее не только чистое интонирование, но и определенную фразировку. Вокальное упражнение преподаватель должен подбирать индивидуально для каждого голоса в соответствии с уровнем развития учащегося в процессе обучения.

Вокализы

Вокализы входят в экзаменационные требования при обучении певца. На начальном этапе работа над вокализами может предшествовать разучиванию произведений с текстом. Вокализы в профессиональной подготовке певца играют очень важную роль: они являются, наряду с упражнениями, основной базой для формирования профессионального звучания голоса. С самого начала обучения певцов большое внимание нужно уделять простым по мелодии и ритму вокализам с небольшим диапазоном, в основном охватывающим средний регистр голоса. Исключение может быть допущено в том случае, если ученик достаточно подготовлен – владеет большим диапазоном, верхним и нижним регистрами, чистой интонацией. Пение различных вокализов необходимо для выработки у певцов: основных певческих навыков, певческого дыхания; ровного, плавного, свободного звучания голоса (кантилены), сглаживания регистров, владения переходными нотами; развития подвижности, гибкости голоса; постепенного расширения диапазона; достижения высокой позиции звучания, выравнивания гласных и т.д. Вокализы являются не только материалом для отработки хорошей техники в пении, но и основной для выявления тембральных особенностей голоса, развития умения использовать динамику звучания и степень тембральной насыщенности звука, чтобы владеть большим диапазоном динамических и тембральных выразительных средств. В дальнейшем это подводит певца к художественно-выразительному пению произведений с текстом. Вокализы полезно петь как сольфеджируя, так и на различные гласные или сочетания гласных с согласными. Их можно транспонировать в удобную тональность в зависимости от вокальных возможностей учащихся, чтобы не вызвать перенапряжения голоса, тем самым способствуя нахождению наиболее свободного и тембрально красивого звучания. Изучение произведений с текстом Работа над произведениями с текстом ставит перед учащимся новые, более сложные задачи. С самого начала обучения надо стремиться к осмысленной и выразительной передаче содержания произведения. Для этого необходимо, чтобы вокально-техническая сторона исполнения была подчинена художественной. Одна только вокализация, какой бы хорошей она ни была, сама по себе современного слушателя удовлетворить не может. Даже совершенная техника не должна быть самоцелью, ее следует подчинять творческим задачам. Раскрытие содержания произведения невозможно без хорошо развитого слуха, чувства ритма и фразировки, поэтому воспитанию этих составляющих придается очень большое значение. Упражнения и вокализы, предшествующие работе над произведением с текстом, являются необходимым материалом для воспитания этих качеств. Будущего исполнителя надо научить разбираться не только в музыкальной форме произведения, но и в содержании. Большое внимание при этом необходимо уделять работе над текстом, четкой и ясной певческой дикции, художественному и красивому произношению слов, помогающему донести до слушателей точное содержание, идею произведения. В самом начале обучения исполнительские задачи, стоящие перед учащимся, должны быть ему доступны. По мере совершенствования навыков голосообразования на протяжении всего обучения эти задачи следует постепенно усложнять, но в соответствии с возможностями учащегося.

1 курс

В течение учебного года учащийся должен пройти: 2-3 вокализа, 4-5 несложных произведений с текстом. Преподавателю необходимо всесторонне изучить общие профессиональные данные учащегося: музыкальность (слух, память, ритм), внимание, работоспособность, а также определить состояние его здоровья в связи с индивидуальными возможностями развития голоса; выявить основные недостатки голосообразования (зажатая глотка, горловой или носовой призыв, напряженная или скованная нижняя челюсть, напряженный язык, перенапряжение мышц лица, короткое дыхание, плохая дикция и т.д.). Перед учащимся стоят следующие задачи: овладение навыками правильного певческого голосообразования, обусловленного взаимодействием певческого дыхания, атаки звука и функции резонаторов, а также навыками округленного звучания голоса (в среднем регистре); развитие умения формировать певческие гласные и согласные, вначале в среднем регистре; приобретение навыков самостоятельного разбора и разучивания вокализов и произведений, а также умения добиваться чистоты интонации. При подборе соответствующего уровню подготовленности учащегося репертуара преподаватель должен учитывать не только диапазон, tessитуру, интонационный строй, ритмику музыкальных образцов, но также в большой степени особенности их эмоциональнохудожественного содержания, причем на начальном этапе обучения в репертуар не следует включать эмоционально насыщенные произведения.

2 курс

В течение учебного года учащийся должен пройти:

1-2 вокализа (более сложных, чем на 1 курсе);

4-6 нетрудных вокальных произведений с текстом.

Следует продолжать работу над развитием вокально-технических навыков, что предполагает:

Расширение диапазона ряда правильно формируемых звуков в следующих пределах:

Сопрано до 1 – фа 2,

меццо-сопрано си бемоль малой – ми бемоль 2,

тенор до малой – фа диэз 1,

баритон си бемоль большой – ми 1,

бас соль большой – до-ре 1;

- сглаживание регистров, выравнивание звучности гласных; ясное, четкое произношение согласных в сочетании с гласными звуками;

- организация дыхания, связанного с ощущением опоры звука;

- гибкость, подвижность голоса.

При изучении вокальных произведений с текстом усложняются музыкально-исполнительские задачи, включающие передачу содержания текста, общего настроения произведения; подчеркивание кульминации, логических ударений, акцентов на словах. При этом особое внимание следует уделять правилам орфоэпии, осуществляя связь с предметом «Культура речи». При выборе вокального репертуара следует избегать широкого диапазона мелодии, слишком высокой или низкой тесситуры, а также эмоциональной перегрузки, ведущей к форсировке звука.

3 курс

В течение заключительного семестра учащийся должен пройти:

1-2 вокализа (более сложных, чем на 2 курсе);

3-4 нетрудных вокальных произведений с текстом (сочинения старинных итальянских мастеров, арии и ариозо зарубежных и отечественных композиторов 18-19 вв., сочинения современных авторов, народные песни в композиторской обработке)

Следует продолжать работу над развитием вокально-технических навыков, что предполагает:

Расширение диапазона ряда правильно формируемых звуков в следующих пределах:

Сопрано до 1 – ля 2,

меццо-сопрано си бемоль малой – фа-фа диэз 2,

тенор до малой – ля 1,

баритон си бемоль большой – фа 1,

бас соль большой – до-ми 1;

- сглаживание регистров, выравнивание звучности гласных; ясное, четкое произношение согласных в сочетании с гласными звуками;

- организация дыхания, связанного с ощущением опоры звука;

- развитие гибкости, подвижности голоса.

На заключительном экзамене в конце 5 семестра студент должен показать «оперный», тембрально оформленный звук в диапазоне не менее указанного, точную атаку звука, владение основами кантилены, чистую интонацию, владение динамическими оттенками в средней части диапазона, музыкальное и выразительное исполнение простых арий, романсов и более сложных вокализов.

В результате освоения дисциплины обучающиеся получают полноценное представление о физиологическом строении органов голосового аппарата и их взаимодействии в певческом процессе, закономерностях развития вокально-музыкальных способностей певцов, методических принципах работы с голосом, музыкально-языковых и исполнительских особенностях вокальных произведений различных жанров и стилей, причинах различных вокальных недостатков, встречающихся в вокальной практике и основных принципах работы над их устранением, приемах результативной самостоятельной работы над произведением, вспомогательном вокальном педагогическом репертуаре для выработки тех или иных навыков у певцов при индивидуальных

	<p>занятиях. Успешное освоение дисциплины позволяет выпускнику управлять своим голосовым аппаратом, определять тип голоса хориста и его вокальные возможности, профессионально работать с разными типами голосов (хористов) в ансамблевом и сольном звучании, развивать и совершенствовать вокальные навыки певцов хора, использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы с голосами, подвергать критическому анализу полученный результат и проделанную работу. Всесторонне развитие обучающегося в процессе освоения дисциплины, позволяет овладеть теоретическими и практическими основами вокального мастерства, методами работы с голосами разных типов, профессиональной терминологией, представлениями о специфике звуковедения характерного для различных музыкальных стилей.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Вокальная подготовка» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1, 3 и 4 семестра проводится контрольный урок, 2 семестр заканчивается зачетом, 5 семестр заканчивается экзаменом. Зачетные требования: на контрольном уроке в конце 1, 3 и 4 семестра учащийся должен исполнить часть программы соответственно требованиям курса; допускается исполнение по нотам. На зачете в конце 2 семестра учащийся должен исполнить 2-3 произведения с текстом наизусть. На экзамене в конце 5 семестра учащийся должен наизусть исполнить романс русского композитора, романс или песню зарубежного композитора, 1 арию или народную песню в композиторской обработке</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p style="text-align: center;">Список литературы <i>Основная литература</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Абт Ф. «Школа пения». М., 1960 2. Зейдлер Г. «Искусство пения». М., 1957, 1958, 1964, 1966, ч. 1 и 2 3. Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона с споровождением. М., 1964 <p style="text-align: center;"><i>Дополнительная литература</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Абт Ф. «Практическая школа пения». М., 1923 2. Багадуров В. «Очерки по истории вокальной педагогики» М., Музиздат. 1956 3. Бахуташвили Н. Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса (учебно-методическое пособие). Л., 1978 Быков О. «Бельканто и дыхание». Журнал «Физкультура и спорт». 1998, № 12, 1999 № 1 4. Вербов А. «Техника постановки голоса» 5. Вокализы для сопрано / Сост. В.Томилина. М., 1973, вып. 2 6. Вокализы для тенора / Сост. В.Томилина. М., 1975, вып. 4 7. Вопросы вокальной педагогики вып. 1-7 (сборник) 8. Гарсиа М. «Школа пения» 9. Глинка М. «Упражнения для усовершенствования голоса, методические пояснения к ним и вокализы-сольфеджио. М. Кифара. 1997 10. Дмитриев Л. «Голосовой аппарат певца». 11. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики». М., 2000 12. Зейдлер Г. «Искусство пения». М., 1957, 1958, 1964, 1966, ч. 1 и 2 13. Линклэйтер К. «Освобождение голоса» 1993 14. Лютген В. Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для сопрано». М., 1936 15. Менабени А. «Методика обучения сольному пению». М., Просвещение. 1987 16. Морозов В. «Техника резонансного пения» 17. Назаренко И. «Искусство пения». М., 1968

18. Павлищева О. «Методика постановки голоса»
19. Панофка Г. «Искусство пения»
20. Панофка Г. 24 этюда вокализа для контральто, баритона или баса с ф-но. М., 1961
21. Прокофьев С. «Русские народные песни». М., «Музыка», 1980
22. Романсы и песни для баритона в сопровождении фортепиано / Сост. О.Далецкий. М., 1982 Соколовский Н.
23. 50 вокализов для среднего голоса. М., 1950
24. Романсы и песни для тенор в сопровождении фортепиано / Сост. О.Далецкий. М., 1978
25. Соколовский Н. 20 вокализов для сопрано. М., 1950
26. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1973
27. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки, К.Фортунатова. М., 1971
28. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М., 1972
29. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. А.Орфенов. М., 1982
30. Хрестоматия для пения. Народные песни для высоких голосов в сопровождении фортепиано / Сост. К.Тихонова, К.Фортунатова. М., 1980
31. Хрестоматия для пения. Песни народов мира для голоса в сопровождении фортепиано / Сост. К.Тихонова, К.Фортунатова. М., 1982
32. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для женских голосов в сопровождении и без сопровождения фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1975
33. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1977
34. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для тенора в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1979

Электронные образовательные ресурсы

2. **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

3. **Ресурс:** ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: Музыка и Театр - Издательство Композитор Музыка и Театр - Издательство Планета Музыка Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыка Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

	<p>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</p>			
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>			
Б1.О.20	ИЗУЧЕНИЕ ХОРОВОГО РЕПЕРТУАРА			
	Разработчик: <i>Разработчик - Карпов Ю.С., профессор, кандидат искусствоведения</i>			
	<p>I. Цели и задачи дисциплины Целью дисциплины является формирование всесторонне развитой личности дирижёра-хормейстера. Дисциплина «Изучение хорового репертуара» направлена на освоение обширного репертуара классической и современной хоровой музыки, формирование исполнительских навыков на основе изучения хоровой музыки различных стилей, жанров, форм; овладение практическими навыками вокально-хоровой работы, а также совершенствование навыков по формированию концертных хоровых программ. Задачи дисциплины: – расширение музыкального кругозора, углубление специальных знаний, идейно-художественное воспитание студентов путем практического знакомства с лучшими хоровыми произведениями различных эпох, стилей, жанров; вокально-хоровым творчеством отечественных и зарубежных композиторов, народными песнями; - обогащение личного репертуарного списка студентов; – приобретение навыков составления концертного и учебного репертуаров различных по функциям хоровых коллективов.</p>			
ОПК-1 ОПК-2 ПК-2	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «Изучение хорового репертуара» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p>			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="309 1193 629 1225">Компетенции</th> <th data-bbox="629 1193 2040 1225">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="309 1225 629 1477">ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное</td> <td data-bbox="629 1225 2040 1477"> <p><i>Знать:</i> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте;</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций			
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное	<p><i>Знать:</i> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте;</p>			

	произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Уметь:</i> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
		<i>Владеть:</i> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации		<i>Знать:</i> – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации;
		<i>Уметь:</i> – самостоятельно работать с различными типами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
		<i>Владеть:</i> – категориальным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.
ПК-2. Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хорovým или оркестровым (ансамблевым) репертуаром		<i>Знать:</i> – широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный репертуар (оперный и балетный); – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;
		<i>Уметь:</i> – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; – взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;
		<i>Владеть:</i> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; – навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; – техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности		

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 10 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. час	Контроль
			10
Контактная работа, в т.ч. контроль	20	499	Э
Самостоятельная работа		221	
Общая трудоемкость		221	

IV. Содержание дисциплины.

Дисциплина носит практический характер и реализуется в рамках работы Хора студентов Консерватории. Упор делается на освоение хорового репертуара, который является основой для будущего профессионального хормейстера и артиста хора. Основной задачей курса является обогащение музыкально-энциклопедическим материалом студентов-хоровиков, ознакомление с принципами построения репертуара коллектива.

Формы осуществления учебного процесса в хоровом классе традиционно включают: - разводные (по хоровым партиям) репетиции;

- сводные (общехоровые) репетиции;
- индивидуальную работу хормейстера с певцом (разучивание и сдачу хоровых партий);
- генеральные репетиции; - концертные выступления.

Хор формируется как высокохудожественный творческий коллектив, ведущий активную учебно-концертную деятельность, приближённую к производственным условиям, и возглавляемый многоопытным дирижёром-хормейстером. Только такой коллектив, в отличие от закрытой учебной лаборатории, способен решать важнейшие задачи по воспитанию хоровых дирижёров. Репертуарная политика хорового класса определяется необходимостью обязательного прохождения каждым студентом в течение пяти лет следующих программ:

- сочинения а cappella разных композиторских стилей (как основа всей системы воспитания дирижёров-хормейстеров);
- сочинения крупных оперно-ораториальных форм; - сочинения композиторов XX – начала XXI веков (отечественные и зарубежные);
- обработки народных песен;
- музыка композиторов Татарстана и других национальных республик Поволжья;
- программы, посвященные знаменательным датам.

Репертуар хорового класса составляется на каждый новый учебный год и утверждается кафедрой и ректоратом в конце предыдущего учебного года. Это даёт возможность до 1 сентября подготовить нотный материал, а хормейстерам, участвующим в репетиционной работе, выучить партитуры. За год в хоровом классе готовятся 3-4 концертные программы, включая госэкзаменационные. При этом планирование концертной работы ведётся с учётом общей учебной нагрузки студентов с тем, чтобы не нарушать выполнение плана по другим учебным дисциплинам. Во время занятий хорового класса ставятся и разрешаются различные вопросы теории и практики художественного творчества и исполнительства, неразрывно связанные с процессом формирования творческого мировоззрения молодых специалистов. Под руководством художественного руководителя в хормейстерской работе принимают участие студенты старших курсов: проводят репетиции по голосам и группам, осуществляют индивидуальную работу с певцами. При подготовке государственной аттестации выпускники проводят репетиции под руководством педагогов специальных классов. Но и в этом случае ответственность за вокальное состояние «хорового инструмента» на факультете несёт художественный руководитель.

Основные разделы работы хорового класса:

1) распевание хорового коллектива, выполняющее функции:

- разогрева голосового аппарата;
- формирования и развития вокально-хоровой техники певцов;
- настройки хорового коллектива как своеобразного «инструмента»;

2) чтение с листа и разучивание нотного текста новых, неизвестных коллективу произведений;

3) вокально-техническое освоение нотного текста разобранных произведений;

	<p>4) формирование комплекса вокально-технических навыков, необходимого для реализации исполнительского замысла каждого данного произведения;</p> <p>5) овладение комплексом исполнительских приемов, необходимым для передачи синтеза литературного и музыкального текста каждого из разучиваемых произведений;</p> <p>6) овладение комплексом приемов художественной выразительности, необходимым для воплощения образного строя каждого данного произведения;</p> <p>7) многократное исполнение произведений целиком с целью приобретения студентами навыка целостного охвата формы произведения и деталей художественно-исполнительского замысла каждого данного произведения;</p> <p>8) исполнение произведений в форме генеральной репетиции; 9) публичные концертные выступления коллектива.</p> <p>Учебный репертуар курса хорового класса состоит из хоровых произведений народно-песенного творчества, русского классического хорового наследия, произведений композиторов советского периода, произведений современных российских композиторов, образцов западноевропейской классики, произведения современных зарубежных композиторов. Особое внимание обращается на изучение классических образцов хоровой литературы композиторов Татарстана, а также современных композиторов республики и Поволжья.</p> <p>На первом и втором курсе одной из главных учебных задач является овладение необходимыми приемами и навыками пения в хоре. Изучение вокально-хоровой техники является органичной частью общего процесса воспитания профессионального музыканта, его исполнительской культуры. Закрепление ранее приобретенных (в среднем учебном заведении) навыков пения в хоре, совершенствование их, накопление новых на материале лучших образцов хоровой литературы, способствует раскрытию артистического дарования студента, росту его профессионального мастерства. На старших курсах основными задачами является закрепление полученных навыков, освоение приемов хормейстерской работы под руководством руководителя хорового класса – в работе с партиями, группами хора, в индивидуальной работе с певцами – студентами младших курсов. В результате освоения дисциплины у обучающихся формируется устойчивое понимание целей и задач хорового исполнительства. Студенты приобретают знания об основных этапах исторического развития хорового искусства, стилевых особенностях различных видов многоголосия, технологических и физиологических основах мануальной техники, правилах гигиены голоса, хоровых произведениях различных эпох и стилей (а cappella и с сопровождением), включая современное творчество отечественных и зарубежных композиторов, основных нотных изданиях композиторов различных эпох и стилей в области хорового исполнительства, формах организации исполнительской деятельности, методах организации и управления репетиционным и концертным процессом, специфике исполнительской хоровой деятельности в различных аудиториях, способах взаимодействия исполнителя с различными субъектами концертного процесса, специальной учебно-методической и исследовательской литературе по вопросам дирижёрского искусства, основном репертуаре отечественных и зарубежных творческих коллективов, методике работы с исполнительскими коллективами разных типов. Успешное освоение дисциплины позволяет выпускнику самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, исполнять на фортепиано партитуры хоровых сочинений, находящиеся в работе, петь хоровые голоса в них, исполнять партию фортепиано в хоровых сочинениях с сопровождением, выступая в функции концертмейстера, работать с литературой, посвящённой творчеству композитора, философско-эстетическим и музыкально-языковым особенностям хоровых произведений, поэтике хоровых жанров, другим специальным вопросам. Всесторонне развитие обучающегося в процессе освоения дисциплины, позволяет овладеть свободным и художественно выразительным исполнением всего произведения (сольфеджио и с текстом), любого фрагмента хоровой партитуры; навыками самостоятельной работы с репертуаром; навыками ансамблевого исполнительства; навыками музыкально-теоретического и вокальнохорового анализа хорового сочинения; приёмами мануальной техники, представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Изучение хорового репертуара» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 10 семестра обучающиеся сдают экзамен. Текущий контроль осуществляется руководителем хорового коллектива или студентами-корифеями хоровых партий (лучшими певцами-старшекурсниками) в форме сдачи хоровых партий индивидуально и в составе хорового ансамбля (дуэт, трио, квартет, квинтет).</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p>Список литературы:</p>

Основная литература:

2. Казачков С. А. Дирижер хора – артист и педагог. Казань, 1998
3. Чесноков П. Г. Хор и управление им. М., 1961
4. Лукьянов В. Г. Хоровой класс в системе «школа – училище – вуз»: современные проблемы музыкальной педагогики и исполнительской интерпретации // Из педагогического опыта Казанской консерватории. Казань, 2005.

Дополнительная литература

1. Андреева Л., Бондарь М. – Николай Михайлович Данилин. // Искусство хорового пения. М., 1963
2. Багриновский М. М. Основы техники дирижирования. - М., 1963
3. Борис Тевлин. Хоровые пути. Сб. статей под ред. В.Ценовой. М., 2001
4. Дмитревская К. Русская советская хоровая культура. М., 1974
5. Елисеева В. Обучение хормейстеров в дореволюционной России. // Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, вып. XXIII, Вопросы русской и советской хоровой культуры. М., 1975
6. Живов, В. Исполнительский анализ хорового произведения / В. Живов. – М., 1987. – 93 с.
7. Зацепина Т. С. В. Смоленский – выдающийся деятель русской хоровой культуры конца XIX – начала XX века. // Вопросы хороведения и дирижирования хором. Вып. 58. Горький. 1982
8. Казачков С. А. Два стиля – две традиции. // Советская музыка. 1971, №2
9. Казачков С. А. О вокально-хоровой фразировке. Казань, 2000
10. Казачков С. А. От урока к концерту. Казань, КГУ. 1990
11. Карпов Ю.С. Песнопения Божественно Литургии. Казань, 2010.
12. Кудрявцева Т. С. Хороведение. Хор как бесконечное творчество. Ялта, 2007
13. Левандо П. П. Проблемы хороведения. М., 1974
14. Левашов Е. От Глинки до Рахманинова // Музыкальная академия. 1992, №2
15. Никольский А. В. Краткий очерк истории церковного пения в период I-X вв. // Хоровое и регентское дело, 1916, №5-6, №7-8. 16. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М., 1977.
17. Птица К. Б. О музыке и музыкантах. М., 1995
18. Романовский Н. В. Из прошлого русской хоровой культуры // Хоровое искусство. Вып. 2. Л., 1971
19. Романовский Н. В. Русский регент. Лебедянь, 1992
20. Романовский Н. В. Хоровой словарь. М., 2000
21. Смоленский С. В. Воспоминания. // Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 4. М., 2002
22. Шереметьева Н. М. Г. Климов – дирижер Ленинградской академической капеллы. Л., 1983

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

	<p>Срок подписки: бессрочный Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>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</p> <p>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</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет</p>
Б1.О.21	МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
	Разработчики: <i>Лукьянов В.Г., профессор, Устюгова С.В., доцент</i>
	<p>I. Цели и задачи дисциплины Целью дисциплины является изучение накопленного опыта в области дирижерской педагогики, подготовка выпускников к осуществлению практической деятельности в качестве преподавателей профессиональных дисциплин в учебных заведениях среднего профессионального, дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях. Задачами дисциплины являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - углубленное изучение комплекса научно-методических знаний, необходимых для преподавания профессиональных дисциплин в области хорового дирижирования; - знакомство с методами преподавания, классификация их с выявлением наиболее эффективных приемов обучения и воспитания, направленных на развитие индивидуальных способностей и возможностей учащихся; - освоение комплекса приемов работы с учащимися над музыкальным произведением и способов преодоления исполнительских недостатков; - знакомство с педагогическим репертуаром и принципами его подбора; - овладение методикой проведения уроков и логикой построения специальных курсов;

	- расширение кругозора студентов путем привлечения материалов смежных дисциплин	
ОПК-3 ПК-7 ПК-8	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины	
	Изучение дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.	
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
	ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;
		Уметь: – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
Владеть: – различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; – навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.		
ПК-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в	Знать: – специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня; – методические основы построения уроков по дирижированию;	
	Уметь: – проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования; – аналитически оценивать существующую литературу по специальности;	
	Владеть: – различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения; – приемами педагогической работы над отдельными элементами симфонических партитур, способствующими формированию целостного художественного замысла.	

процессе промежуточной аттестации	
ПК-8. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	Знать: – современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о природе индивидуальности обучающихся, своеобразии музыкальности, специальных и творческих способностей; – различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках преподаваемой дисциплины;
	Уметь: – определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся, уровень развития их творческих и музыкальных способностей; оказывать психологическую поддержку участникам образовательного процесса; – формировать у обучающихся комплекс теоретических знаний и практических навыков;
	Владеть: – включением психолого-диагностических методов в образовательный процесс, технологиями инклюзивного образования

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 8 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			8
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	3
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Хоровое образование в России: становление и развитие

Система и содержание хорового образования в дореволюционной России. Краткие сведения из истории хорового пения православных христиан. Церковные хоры. Певческие школы. Развитие многоголосия: строчное пение, партесное пение. Светская хоровая музыка композиторов 18-19 веков. Профессиональное дирижерско-хоровое образование в 19 веке. Регентские классы Придворной певческой капеллы и Московского синодального училища. Методическая и организаторская деятельность Н. Римского-Корсакова, С. Смоленского, А. Кастальского. Система и содержание хорового образования в советский период. Преемственность дореволюционных традиций. Негативные явления. Запрет изучения и исполнения духовной музыки. Подготовка специалистов в средних и высших учебных заведениях. Система «школа-училище-вуз». Ведущие деятели хорового образования России. Роль консерваторий Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Екатеринбурга в разработке научных основ обучения. Институт художественного воспитания детей. Всероссийское хоровое общество. Современные проблемы дирижерско-хорового образования в России.

Тема 2. Хоровой класс как важнейшая дисциплина учебного цикла подготовки хоровых дирижеров

Цели и задачи хорового класса. Структура хорового класса и система его работы. Специфика учебного хора в постановке задач обучения. Две формы работы хорового класса. Хор как учебная лаборатория. Хор как учебно-концертный коллектив. Соотношение учебнопедагогических и концертно-исполнительских задач в хоровом классе. Режим и способы работы хорового класса с практикантами. Планирование репетиций. Принципы подбора репертуара. Учебный и концертный репертуар. Организация концертной деятельности. Индивидуальная работа с участниками хора. Методы проведения зачета по хоровому классу. Роль руководителя хорового класса.

Тема 3. Преподавание курса «Дирижирование»

Значение курса «Дирижирование» в профессиональной подготовке дирижеров хора. Цели и задачи курса. Роль педагога в обучении, его профессиональные и личностные качества. О специфике дирижерско-хоровой педагогики. О природе дирижирования. Классификация дирижерских жестов. Выразительные и изобразительные приемы дирижирования. Общезначимость языка жестов. Универсальность исполнительской техники. Постановка дирижерского аппарата: принципы постановки. Усвоение элементарных технических приемов. Полистилистика дирижерской техники. Классическая дирижерская техника. Романтическая дирижерская техника. Экспрессионистическая дирижерская техника. Дирижирование с палочкой. Особенности дирижирования под фортепиано. Урок по специальности: многообразие задач. Значение работы над партитурой. Этапы и разделы такой работы. Типичные ошибки в освоении дирижерской техники. Составление индивидуальных планов работы учащихся. Методы отбора репертуара. Письменные теоретические работы (аннотация произведений). Проведение внутрисеместровой аттестации. Проведение экзаменов по дирижированию.

Тема 4. Преподавание курса «Чтение хоровых партитур»

Курс «Чтение хоровых партитур» в цикле специальных хоровых дисциплин. Цели и задачи курса. Методика организации занятий. Содержание и структура занятий. Принципы составления индивидуальных планов учащихся. Особенность исполнения партитуры на фортепиано – максимальная приближенность к звучанию хора. Пение голосов. Способы исполнения партитур с различными типами сопровождения. Исполнение сложных партитур в ансамбле с концертмейстером или педагогом. Чтение партитур с листа. Методы транспонирования. Музыкально-теоретический, вокально-хоровой и исполнительский анализ изучаемых хоровых произведений. Изучение методической литературы и учебных пособий. Характеристика зачетно-экзаменационных требований.

Тема 5. Преподавание курса «Хоровая аранжировка»

Цели и задачи курса. Сообщение теоретических знаний вокально-хоровой оркестровки того или иного вида; знакомство с различными типами хорового письма. Овладение приемами аранжировки по линии проработки элементов: а/ выдержанный гармонический фон; б/ движущийся гармонический фон; в/ ритмический фон; г/ мелодическая фигурация. Случаи применения транспонирования. Принципы подбора произведений для аранжировки. Приемы переложения музыкальных произведений, написанных для сольного исполнения с инструментальным сопровождением (романс, песня, дуэт). Самостоятельная творческая работа по обработке народно-песенных мелодий для хора различного типа и вида.

Тема 6. Преподавание курса «История хоровой музыки»

Цели и задачи курса, его значение для деятельности хормейстера. Характеристика программ курса. Межпредметные связи с дисциплинами специального и музыкально-теоретического циклов. Лекционный метод преподавания. Форма беседы. Насыщенность музыкальным материалом. Организация занятий. Наличие нотного материала. Комментарии педагога по поводу прослушанных произведений. Роль концертмейстера-иллюстратора. Исполнение произведений в четыре руки. Чтение с листа хоровых произведений участниками занятий. Значение самостоятельной работы учащихся в период подготовки к семинарам. Методы проведения семинарских занятий. Выступления учащихся с докладами по заданной теме. Обучение навыкам отбора хоровых произведений для различных исполнительских и педагогических целей. Составление концертных программ. Организация контрольных занятий. Методы проведения экзамена.

Тема 7. Преподавание курса «Хороведение и методика работы с хором»

Цели и задачи курса. Хор как вокальная организация. Типы и виды хоров. Количественный состав хора. Хоровые партии и составляющие их голоса. Расстановка хоровых партий. Принципы отбора голосов. Диапазоны и тембры хоровых голосов. Основные элементы вокальнохоровой техники. Три типа певческого дыхания. Атака звука. Виды атак. Звуковедение. Штрихи. Динамика. Дикция и орфоэпия в пении. Интонация, строй и ансамбль хора. Правила интонирования ступеней лада. Мелодический и гармонический строй. Условия для естественного ансамбля в хоре. Искусственный ансамбль. Работа над

хоровой партитурой в процессе разучивания хорового произведения. Домашняя работа хормейстера. План анализа хоровых партитур. Содержание, тема и идея произведения. Вокальнохоровой и исполнительский анализ. Фразировка и артикуляция в хоре. Аннотация хорового произведения. Распевка в хоре: стратегические и тактические задачи. Комплексы вокальных упражнений. Этапы работы по разучиванию произведений. Репетиции по голосам, по группам и сводно. Работа с солистами. Составление репетиционного плана на год, полугодие. Поурочное планирование. Специфика работы в различных хорах: детском, женском, смешанном, учебном, профессиональном. Организация концертных выступлений хора. Составление концертных программ. Организация семинарских и контрольных занятий. Взаимосвязь курса «Хороведение» с работой хорового класса и исполнительской практикой учащихся, а также с другими предметами специального цикла.

Тема 8. Организация и ведение дирижерской практики

Цели и задачи дирижерской практики. Виды практики: с учебным хором; с самодеятельным хором; с профессиональным (пассивная практика – наблюдение работы). Методы организации и ведения практики с учебным хором. Требования к произведениям, используемым в процессе практики. Подготовка практиканта к концерту (внешний вид, поведение). Обсуждение с практикантом результатов концерта. Специфика руководства практикой в самодеятельном хоре. Ассистентская практика в качестве помощника хормейстера. Практика ознакомления с работой опытных дирижеров. Пение в хоре. Ведение дневников.

Тема 9. Преподавание курса «Методика музыкального воспитания»

«Методика музыкального воспитания» как профилирующий курс в цикле специальных дисциплин. Цели и задачи курса. Музыкальное воспитание детей в дореволюционной России. Система музыкального воспитания в советский период. Развитие музыкальнопедагогической науки. Институт художественного воспитания детей АПН. Вокальная работа с детьми. Голосовой аппарат и этапы его развития. Система вокальных упражнений. Метод Огородного Д. Е. Этапы репетиционной работы в детском хоре. Физиологические и психологические особенности детского возраста как условие проявления исполнительской интерпретации в хоре. О сценическом поведении детей. Принципы подбора репертуара в детском хоре. Музыкальная грамота и сольфеджио как раздел учебной работы в детском коллективе. Воспитание многоголосия в хоре. Педагогические принципы Д.Б. Кабалевского по музыкальному воспитанию детей в общеобразовательной школе. Организационные основы детского хорового коллектива во внешкольном учреждении. Руководитель детского хорового коллектива. Система начального хорового образования. Хоровой класс ДМШ в системе «Школа-училище-вуз». Аналитический обзор научно-методической литературы. Выдающиеся ученые, педагоги и дирижеры в области детского музыкального образования и воспитания. Настольные книги учителя-хормейстера.

Тема 10. Ведение практики в общеобразовательной школе

Значение практики в подготовке руководителей детских хоров. Виды практики: активная – самостоятельное ведение уроков; ассистентская – работа в качестве помощника хормейстера; наблюдение – посещение уроков и изучение опыта высококвалифицированных специалистов. Методы руководства практикой. Организация практики. Базовая школа, кабинет музыки, наличие фортепиано, оборудования, наглядных и учебных пособий. Роль руководителя практики. Формы проведения зачета: контрольный урок, концертное выступление.

Тема 11. Формы и методы преподавания лекционных курсов

Характеристика лекционного метода. Единство образовательных и воспитательных задач. Типы лекций: вводные, обзорные, установочные, учебно-программные. Формы лекций: Лекция-монолог, лекция-беседа. Содержание лекции. Требования к лекции: научность, доступность, наглядность. Литературность, Лакоичность и образность языка. Структура лекции. Взаимосвязь содержания и структуры. Методы работы над лекцией. Ораторское искусство как важнейший компонент лекторского мастерства. Стиль чтения лекции. Культура речи. Контакт с аудиторией. Рациональные способы конспектирования л

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методика преподавания профессиональных дисциплин» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 8 семестра обучающиеся сдают зачет. Текущий контроль за освоением материала осуществляется на семинарских занятиях и посредством блиц-опросов на лекциях. Промежуточный контроль осуществляется на зачете. На зачете студент должен ответить на 2 вопроса по

пройденным темам, максимально полно представить материал, проявив свою личную позицию по тем или иным вопросам, относящимся к теме дисциплины.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Казачков С. А. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967
2. Лукьянов В. Г. Хоровой класс в системе «школа-училище-вуз»: современные проблемы музыкальной педагогики и исполнительской интерпретации. // Из педагогического опыта Казанской консерватории. Казань, 2005

Дополнительная литература:

1. Адищев В. И. Музыкальное воспитание в кадетских корпусах России. (конец 19 – начало 20 века). М., 2000
2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Изд.2. Л., 1973
3. Барсов Ю. Вокально-исполнительские и педагогические принципы М. И. Глинки. Л., 1968
4. Виноградов К. Работа над дикцией в хоре. М., 1967
5. Гейнрихс И. Обучение пению по нотам в начальной и средней школе. М., 1962
6. Детский голос. Ред. В. Н. Шацкой. М., 1970
7. Егоров А. А. Теория и практика работы с хором. М., 1951
8. Ивакин М. Русская хоровая литература. М., 1965
9. Казачков С. А. От урока к концерту. Казань, 1990
10. Как учат музыке за рубежом. Сост. Харгривз Дж., Норт А. М., 2009
11. Как учат музыке одаренных детей. Сост. Ключников Е. М., 2010
12. Карпов Ю. С. Песнопения божественной литургии. Казань, 2010
13. Краснощеков В. Вопросы хороведения. М., 1969
14. Лашенко А. П. Пути совершенствования предмета «Хороведение и методика работы с хором» // Вопросы хорового образования. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Ред. Л. В. Шамина. М., 1985
15. Локшин Д. Руководство смешанным хором старших школьников. М., 1960
16. Малинина Е. Вокальное воспитание детей. М., 1967
17. Огороднов Д. Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Л., 1992
18. Пигров К. Руководство хором. М., 1954
19. Плотниченко Г. Практические советы по хоровой аранжировке, М., 1971-1972
20. Пономарев А. Жизнь детского хора // «Музыка в школе», 1988, №4; 1989, №№ 1,2,4
21. Соколов В. Г. О силе хорового искусства. // Владислав Соколов – дирижер, педагог, композитор. М., 1988
22. Тугаринов Е. Великий русский регент В. С. Орлов. М., 2004

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.

	<p>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: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i> 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</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины «Методика обучения игре на фортепиано» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
	<p><i>ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ</i> <i>Обязательные дисциплины</i></p>
<p>Б1.В.01</p>	<p>РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА</p>
<p>УК-5 УК-6</p>	<p>Разработчик: <i>Абдуллин Искандер Рубинович, доцент</i> I. 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:</p>

- ознакомление с основными этапами и направлениями российской литературы;
- изучение основополагающих текстов художественных произведений;
- формирование навыков анализа литературных произведений;
- изучение базовых понятий теории литературы

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого курса.

Вид 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		
<p>IV. Содержание дисциплины.</p> <p style="text-align: center;">Тема 1. Литература Древней Руси</p> <p>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.)</p> <p style="text-align: center;">Тема 2. Русская литература XVIII века</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Тема 3. А.С. Пушкин - первый русский поэт мирового значения</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Тема 4. Творчество М.Ю. Лермонтова</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Тема 5. Творчество Н.В. Гоголя</p> <p>Гоголь – классик русской литературы. Идеинный, 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.</p> <p style="text-align: center;">Тема 6. Психологический реализм в русской литературе XIX в.</p> <p>Формирование и развитие поэтики реализма в России. Приоритеты повествовательной прозы, ее жанровое разнообразие, создание произведений внесистемных жанров. Типологические разновидности реализма. Особенности психологического реализма. Его проявление в творчестве Писемского, Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и Достоевского.</p> <p style="text-align: center;">Тема 7. Русская литература конца XIX- начала XX в.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Тема 8. Анализ поэтического текста на материале русских поэтов «серебряного века»</p> <p style="text-align: center;">Тема 9. Русская литература первой половины XX в.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Тема 10. Русская литература второй половины XX в.</p>					

	<p>Советская литературы 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.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации <i>Текущий контроль</i> 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</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p style="text-align: center;">а) Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p style="text-align: center;">б) Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: Трикта, 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» <p>Кременцов, Л. П. Русские поэты XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта, 2003. - 320 с.</p>

	VII. 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.	
Б1.В.02	ИСТОРИЯ ИСКУССТВА	
УК-5	Разработчик: <i>Сергина Надежда Михайловна, кандидат философских наук, профессор</i>	
	I. 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 в последней и 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 самооценность; – 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.	
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины направлено на формирование универсальной компетенции УК-5:	
	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
		Уметь: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;

		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. 																	
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение первого и второго семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.</p>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Вид учебной работы</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">ЗЕ</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Количество академических часов</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Формы контроля (по семестрам)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">4</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">КУ</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Э</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Самостоятельная работа</td> <td style="text-align: center;">72</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Общая трудоемкость:</td> <td style="text-align: center;">144</td> </tr> </tbody> </table>				Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)		1	2	Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	КУ	Э	Самостоятельная работа	72	Общая трудоемкость:	144
Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)																
			1	2															
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	КУ	Э															
Самостоятельная работа		72																	
Общая трудоемкость:		144																	
<p>IV. 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.</p> <p style="text-align: center;">Раздел 1. Искусство древнего мира</p> <p>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.</p> <p>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.).</p> <p style="text-align: center;">Раздел 2. Искусство античности</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Тема 6. Литература античности.</p>																			

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». Лад античной музыки. Учение о «музыкальном этосе». Борьба «каноников» и «гармоников».

«Аполлоническое» и «дионисийское» начала в древнегреческом искусстве. Нравственно-воспитательная роль и обязательность музыкального воспитания.

Раздел III.

Средневековье в культуре и искусстве европейских стран

Тема 10. Возникновение христианского типа культуры в период средневековья.

Оценка роли и значения средневековья в истории культуры. Общая характеристика эпохи и историческая периодизация средневековья. Христианство как религия и взгляд на мир средневекового человека. Влияние христианства на философию, этику, искусство. Противоречия веры и разума в средневековой философии (патристика и схоластика). Этическая проблематика и ее религиозное разрешение. «Исповедь» Августина как религиозно-философский и литературный памятник эпохи.

Тема 11. Главенствующие формы жизни и творчества в эпоху средневековья.

Выделение господствующих форм жизни в работе Й. Хейзинга «Осень средневековья» – христианства, рыцарства, куртуазной любви. Культура феодального замка. Рыцарство и куртуазная любовь как явления средневековой культуры, их воплощение в литературе и искусстве. Аллегорически-символический способ мышления в эпоху средневековья.

Тема 12. Романский и готический стили искусства.

Возникновение первых общеевропейских стилей искусства в эпоху средневековья. Особенности христианского храма и его назначение. Формы романской и готической архитектуры. Стил готики в скульптуре, книжной миниатюре, прикладной эстетике.

Тема 13. Народная смеховая культура средневековья.

Идея «двоемирия» и дуализм средневекового сознания. Официальная и карнавальная культура. Народная смеховая культура как обращение к материально-телесному низу. Роль смеха как выражение изобилия, полноты жизни, его антиклерикальная направленность. Проявления народной смеховой культуры (фольклор, зрелища и представления, формы простонародной площадной речи).

Тема 14. Литература и театр в эпоху средневековья.

Основные направления и жанры средневековой литературы. Церковная (клерикальная) литература. Героический эпос, рыцарские романы, музыкально-поэтическое творчество рыцарей (трубадуров и миннезингеров), городская литература, поэзия вагантов. Театральные формы в культуре средневековья (литургическая драма, мистерия, выступления бродячих артистов).

Тема 15. Культура и искусство Византии.

Синтез античности, христианства и восточного влияния в византийской культуре. Борьба иконоборцев и иконопочитателей. Основные черты иконографического канона. Икона как культовый предмет и ее функции. Историко-культурное и художественно-эстетическое значение иконописи. Опора на античные образцы в византийской литературе. Жанр любовного романа. Роль музыки и ее разновидности (церковная, придворная, военная).
Тема 16. Византийское зодчество и декоративно-прикладное искусство.
Формы византийского зодчества. Храм св. Софии в Константинополе как тип крестово-купольной композиции. Особенности декоративно-прикладного и ювелирного творчества. Сочетание христианской символики, мифологических образов, светских сюжетов. Богатство колорита и полихромность. Влияние «византийского стиля» на русскую культуру и искусство.

Раздел IV
Искусство Возрождения

Тема 17. Эпоха Возрождения и ее роль в развитии культуры и искусства.
Возрождение как качественный скачок в истории культуры и искусства, переход от средневековья к Новому времени. Картина мира и место в ней человека. Естественнонаучные и географические открытия. Возникновение гуманизма. Основные идеи мыслителей-гуманистов Возрождения. Формирование нового типа личности. Изменение отношения человека к природе. Появление утопических теорий (Т. Мор, Т. Кампанелла). Светский характер искусства как выражение возрожденческого гуманизма. Обращение к античному наследию.

Тема 18. Искусство Ренессанса в Италии.

Общая характеристика и периодизация искусства Возрождения в Италии. Проторенессанс и реформы Джотто. Возрождение античных традиций в архитектуре и скульптуре. Представители раннего Возрождения. Творчество выдающихся мастеров высокого Возрождения. Венецианская школа живописи. Маньеризм как распад гармонической целостности Ренессанса (нарастание субъективизма, усложненность формы, виртуозность техники письма).

Тема 19. Литература и театр эпохи Возрождения.

«Божественная комедия» Данте как литературный памятник на рубеже эпох. Литература итальянского Ренессанса. Творчество Ф. Петрарки – начало европейской поэзии Нового времени. Идеи Возрождения и гуманизма в произведениях Бокаччо.

Развитие европейской литературы в разных странах (отказ от латыни, использование народного языка). Творчество поэтов «Плеяды» во Франции. Отголоски народной смеховой культуры в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Возникновение литературного жанра эссе (М. Монтень). Ирония и сатира в «Похвале Глупости» Э. Роттердамского (Германия). Творчество Сервантеса и Лопе де Вега в Испании, Шекспира в Англии как вершина Возрождения.

Театр эпохи Возрождения в Италии. Интерес к античной драматургии, создание «комедии эрудита». Возникновение комедии дель арте и ее отличительные особенности. Обращение к «комедии масок» в зарубежном и русском театре.

Тема 20. Искусство Северного Возрождения.

Особенности развития искусства Северного Возрождения и его выдающиеся представители. Раннее Возрождение в Нидерландах. Характеристика творчества И. Босха и П. Брейгеля. Создание жанра картины-притчи на христианском и фольклорном материале. Влияние итальянского искусства, тенденции «романизации» стиля у мастеров Северного Возрождения. Творчество А. Дюрера в Германии (живопись, графика, трактаты по искусству). Соединение готики и черт ренессанса в изобразительном искусстве французского Возрождения.

Раздел V
Искусство Нового времени (17-18 вв.)

Тема 21. Классицизм как художественное направление и стиль искусства.

Исторические условия возникновения классицизма во Франции 17 в. Философский рационализм Р. Декарта как теоретическая основа классицизма. Принципы классицизма в трактате Н. Буало «Поэтическое искусство». Исторические разновидности классицизма в европейской культуре 17-18 вв. Венская музыкальная классика.

Тема 22. Искусство классицизма.

Опора на античные образцы, следование формам греко-римского искусства. Нормативность и регламентация художественного творчества. Театр эпохи классицизма и его особенности. Творчество П. Корнеля, Ж. Расина, Ж. Б. Мольера. Литература классицизма, ее философски-дидактический характер (максимы, мысли, характеры, басни).

Классицизм в архитектуре, характерные черты стиля. Архитектурные памятники классицизма во Франции (Лувр, Версаль). Создание «регулярного» французского парка.

Античные сюжеты и образы в изобразительном искусстве. «Теория модусов» в творчестве Н. Пуссена. Жанр классического «идеального» пейзажа. Переход от классицизма к академизму.

Тема 23. Барокко и рококо в искусстве XVII-XVIII веков.

Барокко как продолжение и отрицание Ренессанса. Драматизм и противоречивость эпохи. Стилиевые признаки барокко. Возникновение стиля барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. Основные направления барочной живописи. Творчество выдающихся художников эпохи барокко (Рубенс, Рембрандт, Веласкес, Караваджо). Музыкальное барокко, его жанры и формы.

Зарождение стиля рококо в искусстве Франции XVIII века. Черты стиля рококо в живописи, скульптуре, оформлении интерьеров, садово-парковом искусстве. Стиль рококо в музыке.

Тема 24. Искусство эпохи Просвещения.

Эпоха Просвещения и идеология просветительского движения. Взгляды просветителей на искусство. Художественное творчество как выражение позиции автора, «великолепный дидактизм» искусства Просвещения. Разнообразие художественных направлений и стилей (классицизм, сентиментализм, просветительский реализм). Особенности Просвещения в разных странах и его представители в искусстве (Франция, Англия, Германия). Просвещение в России, исторические этапы его развития и национальное своеобразие. Выдающиеся деятели русского Просвещения. Формирование национальной композиторской школы. Создание первых опер, освоение жанров хоровой и камерно-инструментальной музыки как предпосылка расцвета музыкального искусства в XIX веке.

Раздел VI

Искусство XIX-XX веков

Тема 25. Романтизм в истории искусства.

Социально-исторические причины возникновения романтизма. Художественная антитеза «классицизм – романтизм». Предшественники романтизма в искусстве.

Формирование принципов романтизма в кругу йенских романтиков. Характерные черты романтического искусства. Социальная и художественная неоднородность романтизма, его особенности в разных странах. Вклад романтизма в историю культуры и открытие новых путей развития искусства XX века.

Тема 26. Реализм в искусстве и его художественные достижения.

Проблема реализма в истории искусства. Термин «реализм» в середине XIX века в творчестве Г. Курбе (выставка «Реализм» 1855 г.) и Шанфлёр (сборник статей «Реализм» 1857 г.). Сущность реалистического типа творчества: социальный анализ действительности, связь характеров и обстоятельств, типизация, отражение жизни в «формах самой жизни». Реализм как творческий метод в зарубежном и отечественном искусстве. Стилистически-художественное разнообразие реализма.

«Золотой век» русской культуры как расцвет реалистического искусства. Великие русские писатели-реалисты. Творчество художников-передвижников. Возникновение реалистического театра. Деятельность композиторов «Могучей кучки».

Динамика исторического развития реализма. Неореализм в Италии. Социалистический реализм и его художественные достижения в искусстве советского периода. Трансформация реализма под влиянием модернистских течений в искусстве XX века.

Тема 27. Модернизм в искусстве XX века.

Историко-художественная ситуация на рубеже XIX-XX веков. Теоретическое обоснование модернизма в концепциях культуры XX века. Модернизм как суммарный термин, объединяющий различные направления искусства, связанные с форматворчеством и экспериментаторством.

	<p>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.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Формы текущего контроля: - вопросо-ответные собеседования; - доклады по темам курса и их обсуждение 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).</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> 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</p>

21. Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII вв.- СПб, 2004 – (Серия «Новая история искусства»)

8.2. Список дополнительной литературы:

1. Бахтин М. М. Творчество Ф. Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
2. Бояджиев Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. Л., 1973.
3. Гомперц У. Непонятное искусство М, 2016 – 464 с. с илл.
4. Гуревич А. Я. Средневековый мир. Культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
5. Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.
6. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М., 2001
7. Полевой В. М. Двадцатый век. М., 1990.
8. Соколов М. Н. Вечный ренессанс. М., 1999.
9. Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.
10. Швинглхурст Э. Сюрреалисты М, 1998

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

1. Российский общеобразовательный портал – <http://artclassic.edu.ru>
2. Сайты по истории искусства – <http://media-shoot.ru/dir/226>.
3. Сайт «История искусства» – <http://www.iskunstvo.narod.ru/6.htm>
4. Электронное учебн. пособие «История искусства» – <http://iskusstvu.ru/>
5. Всеобщая история искусства – <http://www.sno.pro1.ru/lib/ha/index.htm>; + <http://artyx.ru/>;
6. Сайт-путеводитель по истории мирового искусства – <http://www.la-fa.ru/>
7. Проект «Классика» – <http://projectclassica.ru/>
8. Интернет-энциклопедии: <http://ru.wikipedia.org>; Academic.ru; Кругосвет
9. Всемирная энциклопедия изобразит-го ис-ва – <http://www.artprojekt.ru/>
10. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. – <http://slovari.yandex.ru/>
11. Словарь терминов изобразительного ис-ва – <http://www.artdic.ru/>
12. Сайт «Мир энциклопедий» – encyclopedia.ru
13. Виртуальный музей первобытной культуры – <http://ritual.vixpo.nsu.ru/>
14. Сайт по культуре и искусству Др. Греции – <http://www.ellada.spb.ru/>
15. Сайт по античному искусству – <http://greekroman.ru/>
16. Сайты по культуре и иск-ву Др. Египта: <http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/>; <http://maat.org.ru/>; <http://ru-egypt.com/>; <http://thepyramids.org/>
17. Искусство Византии – <http://www.mirasky.h1.ru/>; <http://www.byzantium.ru/>; <http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo/>;
18. Иллюстр. словарь иконописи – <http://www.nesusvet.narod.ru/ico/gloss/>
19. Сайт «Библейский сюжет» – <http://www.neofit.ru>
20. Искусство итал. Возрождения (с видеоматериалами) – <http://flourishing.ru/>.
21. Сайт «Мир Леонардо» – <http://worldleonard.h1.ru>.
22. Виртуальный музей архитектуры, скульптуры и живописи – <http://www.alleng.ru/edu/art1.htm>.
23. Виртуальный музей живописи – museum-online.ru.

	<p>24. Галерея русской классической живописи – http://www.taralex.da.ru</p> <p>25. Русский портрет – http://rusportrait.narod.ru (1168 картин).</p> <p>26. Русская жанровая живопись – http://rusgenre.narod.ru (724 картины).</p> <p>27. Русский пейзаж – http://www.ruslandscape.narod.ru (1546 картин).</p> <p>28. Галерея современной живописи (ART HIT) – http://www.arthit.ru</p> <p>29. Сайт Российского Института Истории Искусств – www.artcenter.ru/ Музеи России, Европы и мира: Сайты музеев и различных учебных материалов по истории искусства – http://www.alleng.ru/edu/art1.htm</p> <p>2. ГМИИ имени А. С. Пушкина – http://www.museum.ru</p> <p>3. Государственная Третьяковская галерея – http://www.tretyakov.ru</p> <p>4. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) – http://www.rusmuseum.ru</p> <p>6. Эрмитаж – http://www.hermitagemuseum.org.</p> <p>7. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в – http://www.kontorakuka.ru</p> <p>8. Музеи Европы – nearyou.ru</p> <p>9. Дрезденская картинная галерея (Германия). – http://www.skd-dresden.de</p> <p>10. Музей истории искусств (Вена). – http://www.khm.at</p> <p>11. Лувр (Париж). – http://www.louvre.fr</p> <p>12. Национальная галерея (Лондон). – http://www.nationalgallery.org.uk</p> <p>13. Музей Прадо (Мадрид). – http://museoprado.mcu.es</p> <p>14. Галерея Уффици во Флоренции (Италия). – http://www.polomuseale.firenze.it .</p> <p>16. Египетский музей в Турине (Италия). – http://www.museoegizio.org .</p> <p>17. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). – http://www.metmuseum.org . Музеи Ватикана. – http://www.christusrex.org .</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Б1.В.03	ЭСТЕТИКА
УК-1	Разработчик: <i>Серегина Надежда Михайловна, кандидат философских наук, профессор</i>
УК-5	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>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.</p>

	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.							
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1" data-bbox="311 384 2007 1382"> <thead> <tr> <th data-bbox="311 384 656 416">Компетенция</th> <th data-bbox="656 384 2007 416">Индикаторы достижения компетенции</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="311 416 656 1035"> УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий </td> <td data-bbox="656 416 2007 1035"> <p>Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; — содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; — периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;</p> <p>Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; — формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;</p> <p>Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа; — основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; — навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1035 656 1382"> УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия </td> <td data-bbox="656 1035 2007 1382"> <p>Знать: - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;</p> <p>Уметь: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;</p> <p>Владеть: - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p> </td> </tr> </tbody> </table>		Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p>Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; — содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; — периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;</p> <p>Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; — формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;</p> <p>Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа; — основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; — навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.</p>	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p>Знать: - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;</p> <p>Уметь: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;</p> <p>Владеть: - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p>
Компетенция	Индикаторы достижения компетенции							
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p>Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; — содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; — периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;</p> <p>Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; — формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;</p> <p>Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа; — основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; — навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.</p>							
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p>Знать: - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;</p> <p>Уметь: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;</p> <p>Владеть: - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p>							
	<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение седьмого семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.</p>							

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	38	7
Самостоятельная работа		106	
Общая трудоемкость:		144	

IV. 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. Баумгартеном. Проблема предмета эстетики.

Связь эстетики с другими областями знания. Значение эстетической науки в формировании и развитии личности, ее место и роль в системе культуры.

Раздел 2. Эстетическое освоение человеком мира

Тема 2. Сущность эстетического и сферы его проявления

Онтологические основания эстетики. Эстетическое как способ бытия человека в мире, выражение его родовой сущности, восприятие и творчество по «законам красоты». Универсальность эстетического. Взгляды «природников» и «общественников» на происхождение и сущность эстетического. Многообразие проявлений эстетического в разных сферах культуры и видах деятельности. Соотношение эстетики и научного познания, технического творчества. Эстетика спорта, быта, предметной среды. Прикладные сферы эстетического, ДПТ и дизайн.

Искусство в мире эстетики. Роль художественного образования и воспитания в формировании эстетической культуры человека и общества.

Раздел 3. Система эстетических категорий

Тема 3. Принципы систематизации эстетических категорий

Категориальный аппарат эстетики. Категории эстетики как разновидности эстетического. Основные эстетические категории. Категории эстетического сознания. Категории искусства и художественно-творческого процесса.

Тема 4. Основные эстетические категории. Прекрасное и безобразное

Прекрасное как центральная категория эстетики, критерий эстетической оценки. Определение прекрасного в эстетике Н. Г. Чернышевского. Соотношение реального и идеального. Относительность прекрасного и «абсолютная» красота.

Прекрасное в природе, труде, сфере человеческих отношений. Связь прекрасного с практическим назначением вещей в повседневной жизни. Эстетизация предметной среды. Прекрасное и проблема самосовершенствования человека в процессе эстетического восприятия и творчества.

Безобразное как антипод прекрасного, нарушение «меры», противоречие реальности и идеала. Проявление безобразного в жизни и искусстве

Тема 5. Возвышенное и низменное

Возвышенное как высшая степень прекрасного, выход за пределы меры, «отрицательное наслаждение» (Кант). Сущность возвышенного в отношении человека к природе, связанного с бесконечностью мира и безграничностью человеческих возможностей.

Аналитика, возвышенного у И.Канта. Различие «математически» и «динамически» возвышенного. Возвышенное как выражение внутреннего мира человека, масштабные духовные явления, их воплощение в искусстве.

Низменное и безобразное. Низменное как отсутствие разумного, духовного начала. Низменное в качестве объекта неприятия или осмеяния в искусстве.

Отсутствие низменного в видах художественного творчества (архитектура, ДПТ, дизайн), направленных на эстетизацию предметной среды.

Тема 6. Трагическое и комическое в жизни и в искусстве

Анализ категории «трагическое». Трагическое как результат неразрешимых противоречий, социально-исторических коллизий, проявление законов общественного развития. Рождение трагедии в искусстве. Истоки трагедии, её особенности в древнегреческом театре (Эсхил, Софокл, Эврипид).

Историческая динамика проявлений трагического в разных видах искусства.

Комическое как обращение к недостаткам человека и общества. Концепция комического как «ирония истории» в процессе общественно-исторического развития. Виды комического и средства его выражения в искусстве (юмор, сатира, ирония, сарказм, гротеск). Жанры комического в литературе, театре, кино, изобразительном искусстве. Проявление комического в музыке.

Тема 7. Категории эстетического сознания

Условия эстетической ситуации. Особенности эстетического сознания и его структура. Эстетические потребности – фундамент восприятия и творчества по «законам красоты». Эстетические чувства как «умные» и одухотворенные эмоции, связанные с чувствами-теоретиками – зрением и слухом.

Проблема эстетического вкуса в истории эстетики. Антиномия эстетического вкуса в эстетике И. Канта. Эстетический идеал как образное представление о высшей степени совершенства. Социально-историческая обусловленность эстетических идеалов.

Уровни эстетического сознания: обыденное и научное, теоретически-систематизированное (учения, теории, концепции). Вклад выдающихся мыслителей в развитие эстетической науки.

Раздел 4. Эстетика как философия искусства

Тема 8. Происхождение и сущность искусства

Эстетика и искусство. Генезис искусства и различные теории его происхождения. Искусство как художественное удвоение бытия. Изоморфность искусства в структуре реальной человеческой жизнедеятельности. Полифункциональность искусства.

Тема 9. Художественный образ как выражение специфики искусства

Искусство как сфера духовно-практического освоения мира, «мышление в образах». Предмет, содержание и форма искусства.

Единство объективного и субъективного в художественном творчестве. Духовно-смысловые и предметно-материальные аспекты художественного образа.

Способы художественного обобщения: идеализация и типизация. Условность как атрибутивное свойство искусства, наличие эстетической дистанции.

Тема 10. Морфология искусства

Искусство как система видов и жанров художественного творчества. Причины видового деления искусства. Принципы классификации искусств. Проблема художественного взаимодействия и синтеза искусств. Возникновение новых видов искусства на основе достижений научно-технического прогресса.

Тема 11. Роды и жанры искусства

Теоретическое обоснование деления искусства на виды, роды и жанры в трактате «Поэтика» Аристотеля. Особенности эпоса, лирики, драмы, их проявление в разных видах художественного творчества.

Уровни жанрового деления искусства. Жанр как вид художественного произведения. Принципы жанровой дифференциации в музыкальном искусстве.

Установка на «чистоту» или смешение жанров в разных художественных направлениях. Историческое движение жанров в процессе развития искусства.

Раздел 5. Основные этапы истории эстетики и теории искусства XX в.

Тема 12.

Возникновение и развитие эстетической мысли в эпоху античности. Проблемы эстетики в трудах древнегреческих философов. Концепция искусства в трактате Аристотеля «Поэтика». Взгляды древнегреческих философов на роль и значение музыки.

Эстетические теории средневековья как выражение христианского типа культуры. Трактат «О музыке» Боэция и средневековые классификации музыкального искусства. Ars nova как переход к Ренессансу.

Связь теории и художественной практики в эпоху Возрождения. Трактаты по искусству Альберти, Леонардо, Микеланджело, Дюрера. Рождение оперы как синтез художественно-эстетических достижений Возрождения.

Тема 13. Эстетика Нового времени

Классицизм и его теоретическая платформа. Н. Буало «Поэтическое искусство». Эстетические принципы барокко и рококо.

Идеология Просвещения в эстетике и искусстве. Особенности Просвещения в разных странах (Франция, Англия, Германия, Россия).

Теоретическое оформление принципов романтизма в Германии (Йенская школа, гедельбергские и берлинские романтики) и Англии (У. Вордсвордт, С. Кольридж). Художественные достижения романтиков в разных видах искусства.

Тема 14. Эстетические теории XX в.

	<p>Отказ от классической модели искусства в эстетике модернизма. Концепция «дегуманизации искусства» и массовой культуры (Х. Ортега-и-Гассет «Восстание масс», В. Беньямин «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости»). Принцип негации в «Философии новой музыки» Т. Адорно.</p> <p>Структурализм и постструктурализм в эстетике. «Состояние постмодерна» Ж.Ф. Лиотара. Метод «деконструкции» Ж.Деррида. Ризомный подход в исследованиях Ж.Делеза и Ф. Гваттари. Постмодернизм в эстетике и художественной практике.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Формы текущего контроля</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах) – письменные (контрольные работы, конспекты, рефераты). <p>Формы итогового контроля (экзамен, 7 семестр)</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p style="text-align: right;">Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Боров 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 <p style="text-align: right;">Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p style="text-align: right;">Рекомендуемые Интернет-ресурсы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <u>Словарь терминов изобразительного ис-ва</u> – 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:*
- 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> .
- Музеи Ватикана. – <http://www.christusrex.org>

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

	Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий академия оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для воспроизведения изобразительного ряда, иллюстрирующего изучаемую тему.			
Б1.В.04	ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ			
УК-9	Разработчик: <i>Богдан Зухра Вагизовна, преподаватель</i>			
	I. 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.			
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины			
	Изучение дисциплины направлено на формирование универсальной компетенции УК-2			
	Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов 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		
	III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности			
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), включая аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 семестре.			
	Вид учебной работы	ЗЕТ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
	Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	зачет экзамен
	Самостоятельная работа		36	
	Общая трудоемкость:		72	
	IV. 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			

	<p>2.1. Отраслевая структура культуры. 2.2. Организационная структура культуры. 2.3. Сетевая динамика культуры. Анализ ситуации</p> <p>Тема 3. Отношения собственности в отрасли культуры</p> <p>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</p> <p>Тема 4. Экономические отношения по поводу интеллектуальной собственности в отрасли культуры</p> <p>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</p> <p>Тема 5. Рынок продуктов отрасли культуры</p> <p>5.1. Характеристика спроса. 5.2. Характеристика предложения. 5.3. Структура рынка продукции культуры. Анализ ситуации</p> <p>Тема 6. Хозяйственный механизм организаций культуры</p> <p>6.1. Хозяйственный механизм субъектов экономики. 6.2. Черты механизма коммерческого хозяйствования. 6.3. Черты механизма некоммерческого хозяйствования. 6.4. Типы хозяйствования в отрасли культуры. 6.5. Коммерческое хозяйствование в отрасли культуры. 6.6. Государственное регулирование коммерческой деятельности в культуре. 6.7. Некоммерческое хозяйствование в культуре. 6.8. Трансформации механизма хозяйствования театров. Анализ ситуаций</p> <p>Тема 7. Ценообразование на продукцию культуры</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Формы текущего контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах) – письменные (контрольные работы, эссе, рефераты). <p>Формы итогового контроля - зачет, 7 семестр</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p>Литература</p> <p>1. Чарная, И. В. Экономика культуры: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Чарная. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07955-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442204 (дата обращения: 18.12.2019).</p> <p>Программные средства ЭБС biblio-online.ru</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>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.).</p> <p>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.).</p>
Б1.В.05	МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭТНОГРАФИЯ
УК-5	Разработчик - Сайдашева З.Н./профессор, доктор искусствоведения
	I. Цели и задачи дисциплины

	<p>Целью дисциплины является изучение фольклора как особого типа художественной культуры — культуры устной традиции; воспитание интереса к фольклорному наследию.</p> <p>Задачами дисциплины являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - научить будущего музыканта самостоятельно ориентироваться в народных музыкальных культурах, определять их типологические виды, понимать их внутреннюю структуру; - анализировать музыкальные тексты, сопрягать фольклорный материал с профессиональной музыкой фольклорного направления. 				
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «Музыкальная этнография» направлено на формирование следующих универсальных компетенций:</p>				
<p>Код и наименование компетенции</p> <p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>Результат обучения по дисциплине</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 	Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания			
		не зачтено	зачтено		
Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично		
<p>Фрагментарные представления о различных исторических типов культур;</p> <ul style="list-style-type: none"> — механизмах межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципах соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 	<p>Неполные представления о различных исторических типов культур;</p> <ul style="list-style-type: none"> — механизмах межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципах соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 	<p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о различных исторических типов культур;</p> <ul style="list-style-type: none"> — механизмах межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципах соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 	<p>Сформированные систематические представления о различных исторических типов культур;</p> <ul style="list-style-type: none"> — механизмах межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципах соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 		
<p>Недостаточное умение объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с 	<p>В целом достаточное, но содержащее отдельные грубые недостатки умение объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> — адекватно оценивать межкультурные 	<p>В целом успешное, но содержащее отдельные негрубые недостатки и пробелы умение объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> — адекватно оценивать межкультурные 	<p>Сформированное умение объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 		

	— толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;	представителями различных культур;	диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;	диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;	— толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	Владеть: — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.	Фрагментарное владение навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	В целом успешное, но не систематическое владение навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	Успешное и систематическое владение навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 1 и 2 семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Русская школа музыкальной этнографии

Первый период (с конца XVIII до второй половины XIX вв.), отмеченный романтическим увлечением красотой народного музыкального творчества. Сборники народных песен В.Ф.Трутовского, Н.А.Львова и И.Прача, И.Д.Герстенберга и Ф.А.Дитмара, Кириши Данилова, Даниила Кашина. Проявление интереса к национальной самобытности русской народной песни и начало исследования национальной специфики её мелодики. Вклад В.Ф.Одоевского как основателя школы научных исследований русской музыкальной этнографии.

Второй период развития (1850 – 1890 гг.). Проявление этнографического интереса к музыкальному фольклору крестьян. Вклад композиторов в эту деятельность. Сборники М.Балакирева и Н.Римского-Корсакова. Сборники народных песен музыкантов-любителей М.Стаховича, Ю.Мельгунова, Н.Пальчикова, Н.Лопатина и В.Прокунина. Первые экспедиции для записей мелодий народных песен. Появление первых попыток записей многоголосия. Активное развитие научной мысли по русскому фольклору. Две линии исследовательской деятельности. Первая – продолжение изучения специфики музыкального мышления. Яркое отражение данной темы в трудах А.Н.Серова и П.П.Сокальского. Вторая линия научных исследований, связанная с

проблемой взаимосвязи слова и музыки в народной песне. Отражение этой линии в трудах С.Н.Шафранова, А.С.Фаминцына, А.Григорьева и др. Формирование интереса к социологическому осмыслению русского народного многоголосия (С.Я.Капустин).

Третий период (1876 – 1930 гг.). Использование звукозаписывающей аппаратуры и возникновение сравнительного музыкознания (этномузыкологии). Деятельность Е.Э.Линевой как первой фольклористки, применившей фонограф для записи многоголосных песен. Начало организованного характера собирательской работы. Деятельность Песенной комиссии Русского географического общества (С.-Петербург) и Музыкально-этнографической комиссии Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (Москва). Развитие русской этномузыкологии. Вклад в эту область А.Л.Маслова. Органичное сочетание в его трудах этнографического, исторического и музыкально-аналитического методов исследования. Значение работ Б.Асафьева этого периода для русской школы музыкальной этнографии.

Четвертый период (1930 – 1970 гг.). Отражение социальных изменений (массовая коллективизация, разрушение сельской общины) на методике научного подхода к исследованию фольклора. Изучение фольклорных жанров, отвечающих советской действительности. Тенденция к сужению специализации наук. Разделение этномузыкологии на два течения: официозную и «теневою». Значение работ К.В.Квитки в этот период. Два периода его деятельности: киевский и московский (с 1933 г.). Активная деятельность в области изучения музыкального фольклора учеников Асафьева – З.В. Эвальд и Е.В.Гиппиуса. Постепенное усиление научно-теоретического уровня музыкальной этнографии, вызвавшее проблемы совершенствования методов нотной записи песен. Повышение требований к обработке фольклорного материала, его систематизации и хранению.

Пятый период. Расцвет музыкальной этнографии. Изменение методологии исследований произведений музыкального фольклора. Усиление технической оснащенности в области собирания фольклора, особенно в области фиксации многоголосия (многомикрофонная запись). Совершенствование методов нотной записи. Публикация огромного количества фольклорных сборников. Комплексный подход в исследовании музыкального фольклора в тесной связи с другими науками. Деятельность известных этномузыкологов Москвы (А.В.Руднева, В.М.Щуров, Э.Е.Алексеев, А.А.Банин, Б.Ефименкова и др.) и Санкт-Петербурга (Ф.А.Рубцов, И.И.Земцовский и др.).

Основные методологические направления русской школы музыкальной этнографии.

Активное использование в музыкальной этнографии методов и приёмов других наук. **Эволюционистский метод.** Зависимость формирования культуры, по мнению сторонников данного метода, от природных закономерностей. Влияние внешней среды на ускорение или замедление темпа развития культуры, что явилось причиной сосуществования всех стадий культуры: от примитивных до высокоразвитых. Использование метода **реконструирования** первоначальных фаз развития культуры. Возможность использования метода реконструкции в музыкальной этнографии в исследовании народно-музыкальной традиции с привлечением широкого круга историко-культурного материала. **Исторический метод** сводится к технике исследования хорошо документированных источников как письменных, так и материальных. Использование в музыкальной этнографии метода **картографической проекции** отдельных явлений в пространстве и времени (музыкально-выразительные средства, инструменты, обряды и т.д.). **Социологический метод** предохраняет от случайного и одностороннего выбора материала, благодаря использованию метода районированной выборки путем заполнения и обработки анкетных данных. В музыкальной этнографии особенно необходим метод **социальной психологии**, способствующий изучению личностных свойств индивидов в тесной связи с окружающей средой. Активное использование в музыкальной этнографии **структурного метода** (заимствованного из лингвистики). Именно этот метод позволяет получить информацию о мировоззренческой системе народа (не зафиксированной письменно) с помощью определенных **символов, знаков, текстов**. Осмысливаемые конкретной социальной средой, они постепенно шлифуются музыкально-народной практикой и становятся **типовыми**.

Тема 2. Региональные традиции музыкального фольклора

Происхождение этнонима *русские*. Употребление с XIX века этнонимов *великороссов* или *великорусы* в отличие от *малороссов* (украинцы). Основные этнографические группы русских: *северные* (окающие) и *южные* (акающие). *Среднерусская* группа как связующее звено между ними. Более мелкие этнографические группы: *поморы, мещёра, казаки, поляки, семейские* и др.

Наличие местных традиций русского фольклора. Первые попытки объяснения возникновения разных традиций исследователями XIX века. Активная разработка этой проблемы этномузыкологами XX века. Причины образования региональных традиций: миграция населения, консервация локальных

особенностей, влияние окружающей природы, различия хозяйственного и бытового уклада. Семь региональных зон, отличающихся не только стилевыми особенностями музыкального языка, но и бытованием жанровых систем.

Тема 3. Западнорусская традиция

Основной регион распространения. Отличительная черта данной зоны бытования русского музыкального фольклора. Специфика свадебного обряда. Народный инструментарий. Особенности многоголосия: преобладание гетерофонии с использованием бурдона.

Развитая сеть календарных обрядов. Проявление в них древней языческой религии. Четыре цикла праздников народного календаря, сопровождаемые песнями. Два отличительных признака этих песен: 1/ календарный и функциональный. *Песни зимнего календаря. Коляды (овсень, втноградье, щедровки).*

Их функция, исполнение. Роль ритма в традиции колядного хождения с приплясом. Основные ритмические и ладовые формулы коляд. Роль припева, их наддиалектный характер. *Подблюдные* – как русские песенные гадания над чарой с водой (чародейство). Время гаданий и их функция. Два характерных мелодических типа (МТ) напевов подблюдных песен. Основные ладовые формулы. *Масленичные* – как песни зимнего и весеннего пограничья. Древние истоки обряда масленицы. Его основная функция. Включение в масленицу других ритуалов – чествование молодожёнов, поминовение усопших.

Особенности проведение обряда и исполнения песен. Отсутствие определенных ладовых формул в напевах. Причины этого. *Песни весеннего календаря – веснянки.* Украинское происхождение термина. Формы исполнения веснянок. Традиция «гуканья», его функции. Устойчивость ладовых формул. Речевая праоснова попевок. *Песни весенне-летнего календаря.* Христианизация весенне-летних обрядов. *Русальная неделя или зелёные святки. Селмицкие песни,*

исполняемые на седьмой четверг (семик) после пасхи. *Троицкие,* исполняемые в воскресенье на церковную троицу. Языческий характер этих обрядов, связанные с приветствием первой зелени. Два мелодических типа (МТ) западнорусской традиции. Ладовая формула «майских» песен. Два мелодических типа центральной и восточнорусской традиции. Их отличия. *Купальские песни* – как праздник летнего солнцеворота Ивана Купалы. Роль берегов и гаданий.

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. *Песни периода летних и осенних полевых работ – жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Ареал распространения. Время возникновения данной традиции. Неоднородность её развития, определяемая различием исторических судеб народа. Ведущая роль песенных жанров, связанных с *хореографией плясового характера*. Приуроченность хороводов к различным периодам календаря. Особенности свадебного обряда. Преобладание в нем плясовых песен. Особенности исполнительской артикуляции песен. Различные виды ансамблей: смешанные, мужские, женские. Мужественный характер лирики. Особенности многоголосия. Музыкальный фольклор донских, кубанских, уральских, оренбургских, астраханских казаков. Казаки-некрасовцы. Воинское содержание их песен. Наличие героического эпоса в многоголосном распеве. Особенности многоголосия, ладового содержания, исполнительской артикуляции и т.д. Курские *танки* и *карагоды*. Их отличительные особенности. Особенности исполнения.

Тема 6. Среднерусская традиция

Регион распространения. История возникновения и развития данной традиции. Её общенациональное значение. Особенности подмосковной манеры интонирования. Лирическая трактовка эпических жанров. Преобладание лирики в свадебном обряде. Особенности исполнения хороводных песен. Особенности многоголосия. *Русская протяжная песня* как особая форма крестьянской песенной лирики данного региона. Протяжная песня как форма и как жанр. Поэтический стиль. Использование символики, характерных эпитетов, обращений, слов с уменьшительными суффиксами. Время формирования русской протяжной песни. Интонационные истоки. Основные тематические группы. Композиционное строение песенной строфы. Особенности формы протяжных песен: внутрислоговые распевы, словообрывы, повторы, вставные междометия, частицы, союзы, местоимения и т.д. Особенности формообразование мелодики. Песенные запевы, характеристика интонационных тезисов. Развивающая часть мелодии, основные приёмы распева интонационных тезисов. Заключительная часть напева, основные приёмы кадансирования.

Тема 7. Средневожская традиция

Основные районы распространения. Формирование традиции. Ведущее значение мужских песен вольницы, воинской лирики. Особенности исполнительской артикуляции. Особенности многоголосия. Протяжные песни Ульяновского Заволжья. Русские песни Татарстана (с. Соколка Бугульминского района, с. Николаевка Мензелинского района) и др.

Тема 8. Уральско-Сибирская традиция

Уральская традиция. Освоение уральских земель русскими переселенцами. Проявление в местном фольклоре некоторых жанровых особенностей северорусского и южнорусского народного творчества. Воздействие на местную традицию и фольклора аборигенов данного края народов финно-угорской и тюркской групп. Особенности местного многоголосия.

Сибирская традиция. Наличие трёх основных самобытных традиций: старожильческой, староверческой (семейские Забайкалья) и поздних переселенцев. Значение старожильческой традиции как определяющей. Ведущее значение протяжной лирики. Особенности исполнительской артикуляции. Особенности многоголосия. Яркий и броский характер песен семейских Забайкалья. Особенности многоголосия. Напряженность и насыщенность его звучания. Особенности музыкального фольклора поздних переселенцев.

Тема 9. Народные музыкальные инструменты

Основные источники изучения народных музыкальных инструментов. Принципы их классификации.

Духовые (аэрофоны). *Флейтовые*. *Кувиклы (кугиклы, цевница), дудка (сопель, пыжатка), свирель (двойница), свистулька*. Ареал распространения. Строение их. Особенности исполнения. Использование в Древней Руси в пастушеском быту, в ратном деле, в практике скоморохов. **Язычковые.** *Сурна*. Устройство инструмента. Использование в ратном деле Древней Руси. Сохранение его у терских казаков. *Жалейка (брелка)*. Различные виды. Зоны распространения. *Гармоника*. Принцип звукоизвлечения. История возникновения. Ручные и губные гармоники. Время появления ручной гармоники в России. Коренная реконструкция её. Богатство различных региональных конструкций. Хроматическая гармоника (баян). **Мундштучные.** *Труба* (пастушеская и ратная), *рог, рожки* – сольные и ансамблевые

Струнные (хордофоны). **Щипковые.** *Гусли*. Первые упоминания о них. Разновидности гусель – псалтырь (шлемовидные), звончатые (крыловидные), настольные (прямоугольные). Их устройство. *Балалайка*. История возникновения и названия. Первоначальный вид, дальнейшее совершенствование. Быстрое внедрение в быт. Причины этого. **Смычковые.** *Смык* как предшественник *гудка* и *скрипки*. Время первого и последнего упоминания о нем. *Гудок*.

Способы игры на нем. *Скрипка*. Ранние названия: *скрипель, скрипица, скрыпка*. Особенности строения и звучания. Исполнительские традиции этого инструмента в Смоленской и Курской областях.

Мембранные (мембранофоны). *Бубны ратные*. Их устройство. Принцип звукоизвлечения. *Тулумбас, набат, накры* – военные инструменты, существовавшие до реформ Петра I. *Бубен*. Его устройство. Бытование в практике скоморохов и медвежьих поводчиков. **Самозвучащие (идиофоны).** *Ложки, трещотки*. Применение в музыкальном быту. Сигнальные инструменты – *било* и *колокол*. Первые упоминания о колоколе. Способы звукоизвлечения в России и на Западе. Развитие ритмического звона. Ростовская звонница. Количество колоколов, названия их. Различные виды звона. *Пастушья барабанка*. Ареал распространения. Применение в быту. Способы игры.

Тема 10. Ладовое строение песенного фольклора

Малообъёмные звукоряды в русской народной музыке ангемитонной и диатонической природы. Их генезис и различная интонационно-смысловая основа. Становление и развитие музыкального языка.

Ангемитонные напевы. Характерность их для архаичного слоя календарных песен. Основные зоны их распространения. Основные типовые попевки ангемитонных структур. Их формульность. Степень употребления их в различных песенных жанрах обрядового фольклора. Принципы ладообразования в ангемитонных напевах. Наличие нескольких опорных тонов.

Особенности *диатонических напевов*. Истоки диатоники. Простые формы ладообразования. Квартовые лады. Наличие двух групп. Их особенности. Квинтовые лады. Их особенности. «Мнимая диатоника». Сложные формы ладообразования. Раздельное и слитное соединение музыкальных фраз с простыми диатоническими ладами. Определение сложных форм ладового содержания песен.

Тема 11. Взаимосвязь стиха и напева. Композиционные особенности

Три вида стихосложения. Особенности русского языка и песенной речи. Силлабический стих. Основные признаки его. Преобладание его в календарно-обрядовых, свадебных песнях Тонический стих. Его признаки. Преобладание его в эпических жанрах. Особенности взаимосвязи текста и напева. Идентичность стиховых и мелодических цезур. Силлабо-тонический стих. Его признаки. Проявление его в поздних жанрах, в частности, в городской бытовой лирике. Двойственность стопного ритма.

Многократное повторение напева с различными словами как характерная черта народных песен. Наличие напевов с разными текстами и напевов с закреплёнными текстами. Однострочная или стиховая композиционная форма. Использование её в эпических жанрах, причетах и в некоторых жанрах обрядового фольклора. Строфическая форма. Её признаки. Народно-песенная строфа. Её особенности. Сочетание строфической формы и стиховой. Композиционные особенности протяжной песни.

Тема 12. Татары – как этническая общность

Происхождение этнонима *татары*. Основные территориальные группы татар – азиатская (сибирские), европейская (волго-уральские) и промежуточная (астраханские). Различные субэтносы татар Волго-Камья: казанские татары, мишари, касимовские татары и субконфессиональная группа православных татар (кряшен). Различные региональные группы субэтносов волго-камских татар. Локальные самоназвания этнотерриториальных групп татар – астраханских и сибирских.

Тема 13. 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 (кырлар), пословицы-приметы (мһкһл-сынамышлар), присловия (такмазалар), заклинания (келһнь сьзлһре), заговоры (им-томнар), ритуальные возгласы (сьрһн 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 (*монэжэст*) поэтов-суфистов (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 - *монэжэт* (мунаджат), *бэет* (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 мусульманского населения Казанского ханства. Постепенное формирование жанра протяжной песни (*озын кый*), 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 кый* 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 кыйлһре* и *салмак кыйлһре*) 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*, *эйлэн-бэйлэн 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 14. 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 Зәһрә*. 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 произведения, его фольклоризация. Время и место создания книги *Мухаммадия* турецкого поэта М.Челяби.

Музыкально-поэтический жанр мусульман *мьһһкһт*. 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 *бһет* (*баит*). Жанрово-тематическая классификация произведений этого жанра. Трагичность их эмоционального звучания. Композиция баитов. Основные формулы зачинов. Особенности повествовательной и заключительной частей. Широкое употребление аллегорий, устойчивых эпитетов. Четкая организация стиха баитов.

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 15. Казанские татары

Народные праздники *Сабантуй* (свадьба плуга или яровых) и *Кыен* (Сбор). Описание их. Обряды семейного функционирования: свадьба, похороны. Скромная роль музыки в обрядах. Причины этого.

Формирование протяжной лирики *озын кой* как распевного исполнения напевов книжной традиции. Отличительные особенности сольного интонирования протяжной лирики казанских татар от башкирских *озон кой*. Поэтический стиль жанра *озын кый* 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 кыйлһр*. 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 кый*, достигаемое распевно-вариантной разработкой начального интонационного зерна.

Дальнейшая трансформация песен жанра *озын кый*, в частности содержащих контраст рефренных композиций. Возникновение двух песенных стилей: *авыл кыйлһре* и *салмак кыйлһр*. 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 кыйлһр). 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 16. Татары-мишари

Сохранение некоторых календарных обрядов, *нардуган, кимчиҗык, чип—чип и др.* Семейно—бытовые обряды. Описание. Большая роль в них музыки. Протяжная лирическая песня мишарей (озын кльй). 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 17. Православные татары (кряшены)

Старинный праздник зимнего солнцестояния *Нардуган* (Шайтан бһйрһме). Описание. Особенности проведения его у бакалинских кряшен. Весенние обряды – *Бермһнчек 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, бһет*). 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 асемантические 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 квантитативной 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 однотембровых и разнотембровых ансамблей. Различные виды фактур многоголосия: тесное расположение (в амбигусе квинты, сексты) и октавное удвоение (октавный параллелизм). Различные типы реализации этих фактур.

Тема 18. Народные инструменты

Источники, дающие сведения о старинных народных инструментах: письменные памятники, устное народное творчество.

Духовые. Флейтовые. Кльшие 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. *Сьрнай* (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. Гьслһ (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.

	<p>Причины исчезновения из быта татар Волго-Камья. Русская балалайка в современном быту православных татар (нагайбаков, бакалинцев) под названием <i>думбыра</i>.</p> <p>Смычковые. <i>Кыл кубыз</i> (струнный кубыз) – смычковый инструмент. Широкое бытование его у других тюркоязычных народов: узбеков (<i>кобуз</i>), казахов (<i>кобыз</i>), киргизов (<i>кыяк</i>) 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 (<i>скрипка</i>). 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 <i>кубыз</i>.</p> <p>Тема 19. История собирания и публикации музыкального фольклора</p> <p>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, исполнителя народных песен Г.Еникеева (1864-1931) по собиранию татарского и башкирского песенного фольклора.</p> <p>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.</p> <p>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.Габаши. 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Форма текущего контроля: устная — собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками. Формой итогового контроля являются зачет в форме ответов на вопросы по пройденному материалу в конце 2 семестра.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</p> <p style="text-align: center;"><i>Список литературы</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Народное музыкальное творчество: Учебник. – СПб., 2005. 2. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – СПб, 2005. <p style="text-align: center;"><i>Дополнительная литература</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Асафьев Б. О народной музыке 2. Былины. Русский музыкальный эпос / Сост.В.Добровольский, В.Коргузалов. М., 1981. 3. Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. Л., 1975.

4. Земцовский И. Русская протяжная песня. Л., 1967
5. Руднева А.В. Курские танки и карагоды: таночные и карагодные песни и инструментальные пьесы. М., 1975
6. Русская мысль о музыкальном фольклоре. Материалы и документы // Вступ. ст., сост., коммент. П. А. Вульфуса. – М., 1979.
7. Чекановска А. Музыкальная этнография: Методология и методика. – М., 1983.
8. Щуров В. Жанры русского музыкального фольклора: Учебник. — М., 2007.
9. Щуров В. Жанры русского музыкального фольклора: Хрестоматия. — М., 2007.
10. Щуров В. Стилиевые основы русской народной музыки. М., 1998.

Электронные образовательные ресурсы

Портал «Русский фольклор в современных записях» - <http://folk.ru/>

Портал «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика» - <http://www.ruthenia.ru/>

Российский общеобразовательный портал - <http://www.school.edu.ru/>

Федеральный портал «Российское образование» - <http://www.edu.ru>

Фольклорно-информационный портал - <http://www.folkinfo.ru/>

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» - <http://feb-web.ru/>

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

	<p>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).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>				
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>				
Б1.В.06	ХОРОВАЯ АРАНЖИРОВКА				
	Разработчик: <i>Иванов А.А., старший преподаватель</i>				
	<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целью дисциплины является обучение студентов приемам и навыкам переложения хоровых и вокально-инструментальных произведений для различных составов хора с тем, чтобы они в дальнейшем могли использовать этот опыт в исполнительской и учебно-педагогической работе.</p> <p>Задача курса хоровой аранжировки – привитие студентам кафедры хорового дирижирования практических навыков переложения для различных составов как профессионального, так и самодеятельного хоров.</p> <p>Теоретическая часть курса следует непосредственно за курсом «Хороведения». Она углубляет вопросы соотношения исполнительских возможностей, диапазонов, регистров, их свойств и выразительных возможностей разных хоровых составов, а также вопросы, связанные с переработкой фортепианной фактуры в хоровую. Практическая часть курса – непосредственные хоровые аранжировки в виде письменных работ по каждой теме параллельно с целенаправленным анализом лучших образцов хоровой литературы.</p>				
ОПК-6 ПК-9	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «Хоровая аранжировка» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p> <table border="1" data-bbox="309 1066 2042 1471"> <thead> <tr> <th data-bbox="309 1066 629 1098">Компетенции</th> <th data-bbox="629 1066 2042 1098">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="309 1098 629 1471"> <p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p> </td> <td data-bbox="629 1098 2042 1471"> <p>Знать:</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; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>Знать:</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; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций				
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>Знать:</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; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; 				

		– записывать одноголосные и многоголосные диктанты; Владеть: – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
ПК-9. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)	Знать: – основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; – приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метrorитмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования;	
	Уметь: – делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); – при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;	
	Владеть: – навыками графического оформления оркестровой партитуры; – навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается со 7 по 8 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			8
Контактная работа, в т.ч. контроль	5	89	Э
Самостоятельная работа		91	
Общая трудоемкость		180	

IV. Содержание дисциплины.

Раздел I АРАНЖИРОВКА С ОДНОГО ХОРОВОГО СОСТАВА НА ДРУГОЙ

Тема 1. Переложения партитур однородных хоров

Необходимость досконального знания соотношения диапазонов попарно взятых голосов смешанного хора как ориентир для переложения.

Приблизительность их октавного соотношения. Диапазоны женских голосов в профессиональных и самодеятельных хорах, их совпадение, за вычетом крайних регистров. Более значительные различия в мужских профессиональных и самодеятельных составах. Традиция применения высоких теноров в профессиональных хорах, нарушающая октавные соотношения их диапазонов с женскими. Перенесение в этом случае партии II-х басов на октаву вверх или переключение их на другие аккордовые звуки. Переложение трех-четырехголосного женского хора на аналогичный мужской состав. Различие подхода к профессиональным и самодеятельным коллективам. Необходимость перенесения звучания не только на октаву, но также на септиму и сексту вниз, т. е. возможность повышения тональности на секунду или терцию – для первых. Отсутствие этой необходимости и возможность даже понижения

тональности – для вторых. Переложение трех-четырёхголосного мужского хора на аналогичный женский состав. Распространенность в соответствии с вышеизложенным (наряду с приемами простого октавного перенесения голосов) случаев, требующих понижения тональности у женского хора до терции. Перемещение могущих при этом возникнуть у 2-х альтов неисполнимо низких звуков на октаву вверх или замена их другими аккордовыми звуками. Изложение однородных хоров, как правило, в тесном расположении. Соотношение диапазонов смешанного хора тесного расположения и женского, находящегося от первого на секунду-кварту выше. Понижение тональности произведения на соответствующий интервал при аранжировке женского хора на смешанный с сохранением в нем тесного расположения. Обеспечение нормальной звуковысотности всех голосов смешанного хора, и в первую очередь теноров и басов, заменивших первые и вторые альты женского хора. Схема передачи голосов: С I – С; С II – А; А I – Т; А II – Б; Квинто-секстовое соотношение диапазонов мужского и смешанного (в тесном расположении) хоров. Изменение тональности мужского хора при аранжировке его на смешанный (с сохранением в последнем тесного расположения) обычно на соответствующий интервал вверх. Схема передачи голосов: Т I – С; Т II – А; Б I – Т; Б II – Б; Способ переложения четырехголосного женского хора на четырехголосный смешанный с сохранением тональности и изложением смешанного хора в широком расположении по схеме: С I – С; С II – Т (октавой ниже); А I – А; А II – Б (октавой ниже); Способ переложения четырехголосного мужского хора с сохранением авторской тональности и изложением смешанного хора в широком расположении по схеме: Т I – С (октавой выше); Т II – Т; Б I – А (октавой выше); Б II – Б; Понижение тональности смешанного хора, если мужской написан в традиционно высокой тональности. Сложности, возникающие при переложении однородных хоров для смешанного в широком расположении в трех случаях: появление в однородном хоре, написанном в тесном расположении, эпизодов широкого или даже смешанного расположения, аранжировка которых обычным способом приводит к регистровому разрыву между альтами и сопрано. Перестройка в связи с этим голосоведения (эпизод излагается в первоначальном виде, а затем происходит возвращение к нарушенной схеме); избежание октав в случае, если в одном из эпизодов появляется унисон двух смежных партий за счет небольшого отступления от авторского голосоведения; устранение параллельных квинт путем небольшого изменения в голосоведении. (В качестве примера первых двух случаев может служить первый четырех-такт хора Ц. Кюи «В лесу». Для примера третьего случая – начальные такты хора В. Ребикова «Горные вершины»). Простота аранжировки однородных хоров в имитационно-полифоническом складе с известным выигрышем в темброво-выразительном отношении. Выбор расположения смешанного хора, имея в виду следующие соображения: неодинаковая пригодность произведений, написанных для однородного хора широкого и тесного расположений; определение выбора расположения характером и настроением произведения; более легкое достижение общехорового ансамбля в тесном расположении. Требование более звучных теноров и басов в широком расположении.

Тема 2. Переложения четырехголосных однородных хоров на четырехголосный смешанный

Изложение однородных хоров, как правило, в тесном расположении. Соотношение диапазонов смешанного хора тесного расположения и женского, находящегося от первого на секунду-кварту выше. Понижение тональности произведения на соответствующий интервал при аранжировке женского хора на смешанный с сохранением в нем тесного расположения. Обеспечение нормальной звуковысотности всех голосов смешанного хора, и в первую очередь теноров и басов, заменивших первые и вторые альты женского хора. Схема передачи голосов: С I – С; С II – А; А I – Т; А II – Б; Квинто-секстовое соотношение диапазонов мужского и смешанного (в тесном расположении) хоров. Изменение тональности мужского хора при аранжировке его на смешанный (с сохранением в последнем тесного расположения) обычно на соответствующий интервал вверх. Схема передачи голосов: Т I – С; Т II – А; Б I – Т; Б II – Б; Способ переложения четырехголосного женского хора на четырехголосный смешанный с сохранением тональности и изложением смешанного хора в широком расположении по схеме: С I – С; С II – Т (октавой ниже); А I – А; А II – Б (октавой ниже); Способ переложения четырехголосного мужского хора с сохранением авторской тональности и изложением смешанного хора в широком расположении по схеме: Т I – С (октавой выше); Т II – Т; Б I – А (октавой выше); Б II – Б; Понижение тональности смешанного хора, если мужской написан в традиционно высокой тональности. Сложности, возникающие при переложении однородных хоров для смешанного в широком расположении в трех случаях: появление в однородном хоре, написанном в тесном расположении, эпизодов широкого или даже смешанного расположения, аранжировка которых обычным способом приводит к регистровому разрыву между альтами и сопрано. Перестройка в связи с этим голосоведения (эпизод излагается в первоначальном виде, а затем происходит возвращение к нарушенной схеме); избежание октав в случае, если в одном из эпизодов появляется унисон двух смежных партий за счет небольшого отступления от авторского голосоведения; устранение параллельных квинт путем небольшого изменения в голосоведении. (В

качестве примера первых двух случаев может служить первый четырех-такт хора Ц. Кюи «В лесу». Для примера третьего случая – начальные такты хора В. Ребикова «Горные вершины»). Простота аранжировки однородных хоров в имитационно-полифоническом складе с известным выигрышем в темброво-выразительном отношении. Выбор расположения смешанного хора, имея в виду следующие соображения: неодинаковая пригодность произведений, написанных для однородного хора широкого и тесного расположений; определение выбора расположения характером и настроением произведения; более легкое достижение общехорового ансамбля в тесном расположении. Требование более звучных теноров и басов в широком расположении.

Тема 3. Переложения смешанных хоров на однородные

Наличие у смешанного хора, в сравнении с однородным, больших темброво-выразительных возможностей. Возможность переложения любого однородного хора для смешанного (исключением являются произведения, рассчитанные на большой многоголосный мужской хор с глубокими басами и высокими тенорами, которые обычно никакой аранжировке не поддаются) и ограниченные возможности переложения смешанного хора на однородный. Переложение четырехголосного смешанного хора тесного расположения на четырехголосный женский состав при помощи повышения тональности в женском хоре на секунду-терцию по схеме: С – С I; А – С II; Т – А; I Б – А II; Переложение четырехголосного смешанного хора тесного расположения на четырехголосный мужской состав. Понижение тональности профессионального мужского хора на квинту-сексту, а самодеятельного – на октаву-септиму при неполной (во многих случаях) аккордике по схеме: С – Т I; А – Т II; Т – Б I; Б – Б II; Редкое появление в партитурах смешанного хора выдержанного тесного расположения. Использование в качестве домашних заданий небольших отрывков произведений и даже решение схематических примеров. Переложение четырехголосного смешанного хора широкого расположения на четырехголосный женский состав при помощи превращения широкого расположения в тесное без изменения тональности по схеме: С – С I; А – А I; Т – С II (октавой выше); Б – А II (октавой выше); Переложение четырехголосного смешанного хора широкого расположения на четырехголосный мужской состав. Сохранение в силе принципа превращения широкого расположения в тесное. Случаи сохранения тональности произведения, повышения ее (для профессионального хора) или понижения (для самодеятельного) по схеме: С – TI (октавой ниже) А – BI (октавой ниже) Т – T II Б – B II. Редкость партитур смешанного хора с выдержанным широким расположением. Приемлемость использования для домашних заданий небольших отрывков из хоровых произведений и даже схематических примеров. Переложение смешанного хора переменного расположения на четырехголосный женский состав. Наиболее типичная для хоровых произведений переменная фактура, под которой здесь подразумевается фактура с переменным (перемежающимся, чередующимся) расположением голосов, т.е. с постоянной сменой тесного расположения широким (или смешанным). Осуществление переложения с сохранением тональности. Неизбежность в эпизодах тесного расположения сокращения количества голосов (до унисона включительно) и изменения обращений аккордов. Требование особого внимания к голосоведению, которое из-за частых смен расположения постоянно отклоняется от авторского. Переложение смешанного хора переменного расположения на четырехголосный мужской состав. Отсутствие принципиального отличия от предыдущей разновидности аранжировки, за исключением случаев необходимости соответствующего повышения тональности для профессионального и понижения для самодеятельного хора. Потеря художественных достоинств имитационно-полифоническими произведениями или отдельными полифоническими эпизодами от переложения их на однородные хоры в смысле тембровых противопоставлений, более богатых в смешанном хоре. Частые случаи образования малоубедительных перекрещиваний смежных голосов.

Тема 4. Переложения партитур с сокращением количества хоровых голосов

Насильственность всякой аранжировки, направленной на сокращение голосов авторской партитуры. Требование в отношении ее особой осторожности и такта. Переложение четырехголосных однородных хоров на трехголосные составы путем превращения двух средних голосов в так называемый «комбинированный голос», который, поочередно используя звуки то II, то III голоса, обеспечивал бы полноту гармонии и в то же время сохранял бы наиболее важные обороты в средних голосах оригинала. Удобоисполнимость (отсутствие скачкообразности) в новом голосе. Сопрано (тенор) или альт (бас) в трехголосной партитуре как допустимый комбинированный голос. Возможность в отдельных случаях временного переключения IV голоса на функции III, а также I на функции II, если им в это время поручена менее существенная роль (педаль, подголосок и т. д.). Наименее заметное для слуха сокращение голосов как главная задача аранжировки. Невозможность аранжировки произведений с выраженной самостоятельностью всех четырех голосов, в том числе и полифонических хоров.

Переложение четырехголосного смешанного хора на трехголосный смешанный состав.

Определение бытующего в самодеятельности трехголосного смешанного хора: сопрано, альты и «мужские голоса», объединяющиеся в одну партию басов и теноров и поэтому располагающие ограниченным диапазоном – от си-бемоль большой до ми-бемоль первой октавы. Использование этой партии (во избежание отрыва ее от женских голосов) в среднем и верхнем отрезке своего диапазона, что нередко приводит к необходимости понижения на тон или полутон тональности произведения. Исполнение этой партией басовых функций, частое перенесение ее звуков на октаву вверх, изменение обращения аккордов, а в отдельных случаях переключение на бывшую теноровую партию. Другой случай «комбинированного голоса», составленного из собственно альтовой и теноровой партий. Осуществимость для трехголосного смешанного хора аранжировки только простых, небольших произведений.

Переложение четырехголосного женского хора на трехголосный смешанный состав.

Облегчение поиска партии мужских голосов, благодаря большей приближенности в оригинале нижнего голоса к остальным голосам. Образование из партий I альтов и II сопрано «комбинированного голоса».

Переложение четырехголосного мужского хора на трехголосный смешанный состав.

Предварительная аранжировка мужского хора на женский. Отсутствие отличия в дальнейшем ходе работы от предыдущей аранжировки.

Переложение многоголосного смешанного хора на четырехголосный смешанный состав (облегченная редакция).

Осуществимость аранжировки только в случаях октавной дублировки хоровых голосов, в результате снятия которых образуется четырехголосный хор в широком расположении. Редкое употребление такого многоголосия в чистом виде. Чередование его с построениями, имеющими более самостоятельные партии. Сложность достижения облегченной редакции, вследствие чего требуется большая изобретательность в перестановке голосов, а иногда и кратковременных *divisi*, которые практичнее допускать в женских, а не в мужских голосах.

Раздел II АРАНЖИРОВКА ДЛЯ ХОРА СОЛЬНЫХ ВОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИИ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ

Тема 1. Аранжировка для хора произведений с аккордово-гармоническим складом сопровождения

Аккордово-гармоническая фактура как наиболее пассивный склад сопровождения. Четырехголосие в сопровождении как наиболее удобный вид для образования из него хоровой партитуры. Снятие октавных дублировок в многоголосной аккордике. Возможное наличие в сопровождении удобной для фортепиано, но неудобной в хоровом голосоведении фактуры, в частности, скачкообразных ходов аккордов тесного расположения в правой руке. Образование одновременных скачков трех верхних голосов в одном направлении. Избежание этого путем расположения аккордов в подобных звеньях, придерживаясь принципа: если скачок в верхнем голосе направлен вниз, под верхним звуком надо ставить аккорд в широком расположении, а под нижним – в тесном, и наоборот. Предварительная подготовка перестройки расположения. Возможность снятия сопровождения только в следующих случаях: когда длительности чередования аккордов сопровождения равны длительностям мелодии или больше их; когда регистр сопровождения совпадает с регистром хора; когда произведение аранжировано для четырехголосного или более многоголосного хора. Сохранение сопровождения после аранжировки во всех случаях, не оговоренных выше, а также когда сопровождение содержит в себе особые колористические черты, утрата которых обеднила бы произведение. Художественный уровень коллектива как дополнительный критерий сохранения или упразднения сопровождения. Возможность вариантов аранжировки в куплетных формах для каждого куплета. Сохранение сопровождения в этих целях.

Тема 2. Аранжировка для хора произведений с полифоническим складом сопровождения

Линейность как основное отличие имитационно- и неимитационно-полифонического склада сопровождения от аккордово-гармонического. Сравнительная характеристика трех видов полифонии: имитационной, неимитационной и подголосочной. Разновременность вступления голосов в имитационном и не-имитационном складе сопровождения, не характерная для подголосочности. Единый тематический материал в имитационной, разный (контрастный) в неимитационной и вариационный (варианты единого) в подголосочной полифонии. Зависимость состава хора от количества полифонических голосов в сопровождении. Необходимость перенесения их в нужный регистр для распределения между хоровыми партиями. Разночтение, разный слоговой ансамбль в хоре, как специфика имитационно- и неимитационно-полифонических произведений. Обязательность соответствия ударных слогов сильным долям такта, а безударных – слабым. Сокращенные формы прочтения литературного текста. Нежелательность кратковременного перехода отдельных партий на пение с закрытым ртом или на «а». Схожесть подтекстовки как средство усугубления имитации. Необходимость общего слова (или слога) для всех голосов в конце цезурно очерченных или заключительных тактов партитуры. Недопустимость разного

	<p>слогового ансамбля при едином ритме в хоровых партиях. Необязательность сопровождения после аранжировки произведений с имитационным и неимитационным складом сопровождения. Подобие аранжировки произведений подголосочного склада сопровождения с аранжировкой произведений аккордово-гармонического характера. Допустимость аранжировок для разных видов хора. Чередование или совокупное звучание всех трех разновидностей полифонического сопровождения внутри одного и того же произведения.</p> <p>Тема 3. Аранжировка для хора произведений с фигурационным складом сопровождения Фигурационный склад как наиболее распространенная форма фортепианного сопровождения. Четыре основные разновидности фигурации: гармоническая, мелодическая, ритмическая и смешанная. Инструментальная природа фигурации, неприемлемая для хорового воспроизведения их (исключение – отдельные виды ритмической фигурации). Относительная простота аранжировки фигурационного сопровождения постоянными четырехголосными (хоральными) созвучиями как наименее творческое и маловпечатляющее решение задачи. Необходимость сохранения сопровождения, на фоне которого хор демонстрировал бы свои партии. Передача музыкальных фраз разным хоровым партиям (и их двух-трехголосным сочетаниям) с перенесением их в разные регистры. Применение разного и единого слогового ансамбля. Максимум выразительности нижних голосов в эпизодах двух- и трехголосного сопровождения. Использование в них наряду с аккордовыми неаккордовых звуков. Эпизодические приемы pedalного наложения части хора на фигурационное движение в сопровождении (как с текстом, так и на «а», «м» и т. д.) при мелодическом обособлении одной из партий. Желательность применения произведений куплетных форм разных вариантов аранжировки.</p> <p>Тема 4. Аранжировка для хора произведений со смешанным складом сопровождения Использование в смешанном складе сопровождения всех трех выше рассмотренных форм аккомпанемента. Преимущественное распространение этого склада в вокальной литературе (романсы, песни, обработки). Обогащение приемов аранжировки в произведениях со смешанным складом сопровождения при одновременном требовании наиболее творческого подхода к ней. Обязательное сохранение сопровождения. Желательность хорового изложения фортепианных интермедий, постлюдий и т. д. как с текстом, так и без него. Хоровые вариации. Переложения инструментальных произведений для хора.</p> <p>Тема 5. Аранжировка произведений для солиста и хора Возможность двух видов аранжировки: а) солист и хор; б) солист, хор и фортепиано. Неосуществимость аранжировки первого вида при фигурационном складе сопровождения. Элементы самостоятельности и выразительности сопровождения как обязательная предпосылка для аранжировки этого вида. Фигурационный и смешанный склад сопровождения как оптимальные условия для аранжировки второго вида. Желательность контрастного использования хора в сравнении с сопровождением. Широкое применение для обоих видов аранжировки пения хора на «а» и с закрытым ртом, а также разного слогового ансамбля как между солистом и хором, так и внутри хора.</p> <p>РАЗДЕЛ III Региональный компонент: Особенности аранжировки: 1. татарских народных песен 2. обработок татарских народных песен 3. произведений татарских композиторов</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Хоровая аранжировка» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 8 семестра обучающиеся сдают экзамен. Текущий контроль за освоением дисциплины осуществляется на групповых и индивидуальных занятиях. Промежуточный контроль осуществляется на экзамене, в который входят: - анализ выполненных работ студента по всему курсу; - выполнение итоговой работы; - теоретический опрос; - чтение с листа фрагмента какого-либо вида аранжировки</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. а) Основная литература</p>

1. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
2. Лиценко И. Практическое руководство по хоровой аранжировке. – М., 1967

б) Дополнительная литература

1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.
2. Егоров А. Основы хорового письма. Л-М., 1939.
3. Краснощеков В. Вопросы хороведения. – М., 1969
4. Милка А. Теоретические основы функциональности в музыке. - М., 1982.
5. Попова Т. Основы русской народной музыки. - М., 1977
6. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
7. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967
8. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961
9. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.
10. Юрлов А. Хоровые переложения. М., 1960.

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

	<p>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</p>				
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины «Методика обучения игре на фортепиано» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>				
Б1.В.ДВ	ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ				
Б1.В.ДВ.01.01	ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА				
УК-2 УК-3 УК-9 ПК-10 ПК-11	Разработчик: <i>Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры менеджмента музыкального искусства, кандидат искусствоведения</i>				
	<p>I. Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины является освоение теоретических основ менеджмента в сфере художественно-зрелищного обслуживания, а также формирование у студентов представлений о культурном пространстве как объекте экономических отношений. Задачи курса: формирование целостной системы знаний менеджмента в области музыкального искусства и образования посредством раскрытия важнейших положений менеджмента как современной практики успешного управления и ознакомления с современной методикой и технологией управления проектами.</p>				
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «Основы музыкального менеджмента» направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1" data-bbox="309 1225 2022 1473"> <thead> <tr> <th data-bbox="309 1225 645 1257">Компетенции</th> <th data-bbox="645 1225 2022 1257">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="309 1257 645 1473">УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</td> <td data-bbox="645 1257 2022 1473"> <p>Знать: - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p> <p>Уметь: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>Знать: - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p> <p>Уметь: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;</p>
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций				
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>Знать: - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p> <p>Уметь: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;</p>				

		<ul style="list-style-type: none"> - уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать:	<ul style="list-style-type: none"> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды
	Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	Знать:	<ul style="list-style-type: none"> - понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики
	Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> - Применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей
	Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> - навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности
ПК-10. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры), разрабатывать репертуарные планы,	Знать:	<ul style="list-style-type: none"> – основные инструменты реализации культурно-просветительских проектов в области дирижерского искусства;
	Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> – формировать концепцию культурно-просветительского проекта, подбирать исполнителей и репертуар, отвечающий концепции мероприятия;
	Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде.

	программы фестивалей, творческих конкурсов	
	ПК-11. Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом (хором, оркестром, труппой музыкального театра), организовывать и планировать деятельность творческого коллектива	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности организации и функционирования творческих коллективов в учреждениях сферы культуры и искусства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать стратегию развития творческого коллектива с учетом современных культурно-экономических реалий; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности творческих проектов и коллективов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 4 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
Контактная работа, в т.ч. контроль		36	4
Самостоятельная работа	2	36	3
Общая трудоемкость		72	

III. Содержание дисциплины:

Раздел 1 Введение в курс «Основы музыкального менеджмента».

Базовые понятия

Тема 1. Дисциплина «Менеджмент»: содержание, сущность. Категории, виды, функции менеджмента.

Содержание и сущность категорий: «менеджмент», «руководство» и «управление», «менеджмент в сфере культуры и искусства» и тд. Фундаментальные понятия менеджмента в сфере культуры и искусства как междисциплинарной области интеллектуальной деятельности людей. Менеджмент в системе экономических дисциплин. Менеджер как профессионал-управленец. Философско-этический инструментарий менеджера.

Культура и искусство как деятельность в сфере услуг. Результаты ее деятельности в предметно-вещественной форме и в нематериальной форме, их характеристики. Категории менеджмента: объект, субъект, функции, виды, методы и принципы. Объекты менеджмента, его виды: операция, проект, система. Объекты управления — разновидности менеджмента: административный, инновационный, производственный, менеджмент персонала, экологический, инвестиционный, творческий, антикризисное управление. Функциональные области деятельности объекта: маркетинг, производство, финансы, кадры.

Тема 2: Исторические аспекты менеджмента. Революции и школы.

Эволюция (или революция) и ее стадии. Первая революция (4—5 тыс. лет назад) — религиозно-коммерческая, охватывающая период формирования рабовладельческих государств на Древнем Востоке. Менеджмент как инструмент коммерческой и религиозной деятельности, менеджмент как социальный институт. Вторая революция — светско-административная, реформы Хаммурапи (1782—1750 гг. до н. э.). Появление светской манеры управления,

возникновение формальной системы организации и регулирование отношений людей, зарождение основ лидерского стиля. Третья революция — производственно-строительная. Период правления Навуходоносора, особенности менеджмента в Древнем Риме. Система территориального управления Диоклетиана (243—316 гг.). Четвертая революция — великая индустриальная революция XVIII—XIX веков, развитие европейского капитализма. Новая система собственности. Возникновение маркетинга. От менеджера-собственника к акционерам и наемным руководителям. Пятая революция — превращение менеджеров в отдельный от капиталистов социальный класс. Теории социолога М. Вебера и экономиста К. Маркса. Две управленческие революции в России.

Школы менеджмента: эмпирическая, ситуационная, системная, процессная.

Тема 3. Компетенции менеджера. Типы менеджмента.

Определение понятия «менеджер». Основные компетенции менеджера. Управленческие роли по Г. Минцбергу. Типы менеджмента: организационный менеджмент, стратегический менеджмент, текущее управление.

Классификация менеджмента, учитывающая функциональный признак: управление производством (производственный менеджмент), управление финансами (финансовый менеджмент), менеджмент персонала, инновационный менеджмент, менеджмент логистики.

Тема 4 Организация в сфере культуры и искусства. Жизненный цикл и типы организации.

Свойства организации: целостность, структурность, взаимозависимость структуры и среды, иерархичность, множественность описания каждой системы. Открытые и закрытые системы.

Менеджмент как система управления организацией сферы культуры и искусства в разрезе определенных признаков: взаимосвязь между организацией и внешней средой, взаимосвязь между объектом управления и субъектом управления.

Жизненный цикл и типы организаций. Модель жизненного цикла организаций Ларри Грейнера. Модель жизненного цикла организаций Ицхака Адизеса. Жизненный цикл организации по Б. З. Мильнеру. Три группы организаций культуры и искусства. Предпринимательская деятельность в сфере культуры и искусства: частная фирма или единоличное предприятие, партнерство, корпорация.

Некоммерческие организации и некоммерческая деятельность: учреждение, фонд, автономная некоммерческая организация, некоммерческое партнерство, ассоциация (союз), государственная корпорация, общественная организация. Особенности менеджмента некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства.

Раздел 2. Основы методологии менеджмента

Тема 5. Цели и миссия организации.

Формирование целей как часть методологии менеджмента. Цель — фундаментальное понятие теории управления. Целевая функция. Формирование цели организации. Реализация целей организации через стратегию, тактику, миссию организации. Миссия организации как главная цель организации, ради которой она создана и которая характеризует определенный вид ее деятельности. Стратегия организации — разработка концепции, прогноза или программы. Тактика как система мер по реализации стратегии в определенные промежутки времени деятельности организации.

Классификация целей: общие (главные) и специфические; краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.

Тема 6. Функции менеджмента

Задачи и функции менеджмента — осуществляемые посредством выполнения одной или нескольких работ, или части работы. Классификация задач по характеру влияния на эффективность деятельности организации: четыре группы. Технологии менеджмента. Функция менеджмента как целенаправленный вид управляющего воздействия: общие, специальные (частные) и вспомогательные функции. Основные (общие) функции управления, связующие функции, частные функции. Специфическая функция управления: разработка культурно-просветительской миссии.

Тема 7. Методы менеджмента.

Определение термина «метод», «методический аппарат», «методический инструментарий». Методы менеджмента: организационно-административные, основанные на прямых директивных указаниях; экономический, обусловленные одноименными стимулами; социально-психологические, применяемые с целью повышения социальной активности сотрудников. Специфические (частные) методы: по содержанию управления, по мотивации воздействия, по организационной форме, по сфере применения, по объекту управления. Принципы формирования методов.

Тема 8. Организация.

Классификация А. Файоля. Понятие организации — процесса создания организационной структуры, способной предоставить людям возможность эффективно работать для достижения организационных целей. Принципы выполнения функции организации. Делегирование — элемент формирования организационных структур. Ответственность — обязательство выполнить задачи и отчитаться за их выполнение. Полномочия — ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия некоторых ее сотрудников на выполнение определенных задач. Централизованные и децентрализованные. Организационная структура как состав управленческих подразделений предприятия. Основные виды структур: линейно-функциональная, дивизиональная (по продуктам, группам покупателей, либо по географическим регионам), проектная, матричная, горизонтальная (процессная), модульная и гибридная. Типы организационных структур управления творческими коллективами культуры и искусства. Проектирование оргструктуры управления: классическое, поведенческое, системно-ориентированное, ситуационное.

Задачи менеджеров высшего, среднего и низового уровней. Оргструктура вертикальная и оргструктура горизонтальная.

Раздел 3. Менеджмент в сфере культуры

Тема 9. Мотивация и оценка деятельности в менеджменте музыкального искусства.

Основные понятия: мотивация, потребность, мотив, стимул, стимулирование, мотивирование. Эволюция концепций мотивации: традиционный подход, подход с позиций человеческих отношений, подход с позиции человеческих ресурсов, современный подход к мотивации. Проблемы мотивации экономического поведения. Эволюция подходов к исследованию экономического поведения. Базовая модель экономического поведения Дж. Катоны. Оценка производительности труда. Две модели мотивации производительности труда в сфере культуры и искусства.

Тема 10. Арт-менеджмент.

История арт-менеджмента: Европейский путь. Древнегреческий театр. Дионисийские праздники. Начало профессионального композиторского творчества. Развитие инструментальной музыки. Формирование концертного менеджмента в XIX века. Арт-менеджмент в России. Русское музыкальное общество. «Русские сезоны» С. П. Дягилева.

Финансовый блок, организационно-правовой блок, творческо-управленческий блок, PR-блок.

Тема 11. Роль продюсера в менеджменте музыкального искусства.

Понятие «продюсера» в музыкальном бизнесе. Деловые качества продюсера. Профессиональные качества продюсера. Понятие «роль» в продюсерской деятельности. Продюсер проекта как главная фигура музыкального бизнеса. Функции продюсера в ролевой структуре. Роли продюсера: руководитель, лидер, креативный директор, дипломат, предприниматель, наставник, менеджер, исследователь-прогнозист, информационный агент.

Тема 12. Авторское право. Управление интеллектуальной собственностью. Стриминговые сервисы как способ защиты авторских прав.

История становления авторского права. Бёрнская конвенция, Стокгольмская. ВОИС — Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности. Понятие авторского права и интеллектуальной собственности в сфере культуры и искусства. Формы интеллектуальной собственности. Классификация прав. Исключительное авторское право на произведение и неисключительное право на произведение. Исключительные права автора на использование произведения. Имущественные права на использование произведения. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». Сроки действия и порядок передачи прав. Авторское право на музыкальный продукт. Авторский договор. Договор трудового характера. Авторский договор заказа. Авторский договор на создание служебного произведения.

Способы регистрации произведения искусства: публичное исполнение, регистрация в РАО, нотариальная регистрация. Основы и принципы работы РАО (Российского авторского общества).

Основные положения исследования Питера ди Колы (США). Стриминговые сервисы как способ реализации продукта интеллектуальной деятельности.

Виды стриминговых сервисов и условия использования: Яндекс музыка, Apple Music, Spotify, Deezer и тд

Тема 13. Управление сольным и коллективным проектом. Звукозапись.

Сольный проект и его особенности. Формирование концепции сольного проекта: имидж, репертуар, поведение. Продюсирование коллектива, отличительные черты. Продюсерская компания, построенная по функциональному принципу. Продюсерская компания, построенная по принципу

	<p>специфики выпускаемых проектов. Продюсерская компания, построенная по принципу процессов. Продюсерская компания, построенная по территориальному принципу.</p> <p>Структура индустрии звукозаписи за рубежом. Крупные звукозаписывающие компании: A&R; продажи; маркетинг; продвижение; управление производством товара; интернет и другие современные формы телекоммуникации; производство; финансы; управление бизнесом/юристы; международный отдел. Независимые компании. Независимая фирма, продукцию которой распространяет главный лейбл. Полностью независимая фирма. Независимые дистрибьюторы. Основные методы расчета гонорара. Бесплатный товар. Рекламные образцы. Гарантия возврата. Резервы. «Старый» метод расчета гонорара. Условно бесплатные товары. Гонорар за компакт-диски. 90% чистых продаж. Контракты с продюсерами и звукорежиссерами. Современные контракты на звукозапись.</p> <p>Тема 14. Создание и издание музыки.</p> <p>Механизм издательского дела. Типы издателей. Источники дохода. Гонорар за публичное исполнение. Распределение доходов от лицензирования. Нотные издания. Лицензия на синхронизацию и транскрипцию. Электронная передача данных — цифровые скачивания, рингтоны, распространение в интернете, подписка и подкастинг. Контракты композиторов: гонорар композитора; типовой контракт, доходы от исполнения; гонорар за нотные издания; долгосрочный контракт с композитором; сотрудничество (двух или более авторов песен); творческий контроль; возврат авторских прав.</p> <p>Тема 15. Фандрейзинг. Краудфандинг как часть фандрейзинга.</p> <p>Понятие «фандрейзинга» и его этапы. Формирование пакета документов: описание проекта; программное описание проекта; поддержка проекта; бюджет проекта; спонсорские градации; спонсорская реклама и PR; прогноз спонсорского эффекта; письмо-запрос. Специфика фандрейзинга в музыкальной индустрии. Факторы успеха при работе с потенциальными спонсорами.</p> <p>Краудфандинг как часть фандрейзинга. История становления краудфандинга: первый опыт привлечения финансов, осуществленный Пулитцером. Краудфандинговые платформы за рубежом и в России: KicKStarter, BoomStarter, «С миру по нитке», Planeta.org, Kroogi и тд. Основы работы на краудфандинговых платформах.</p> <p>Тема 16. Event-менеджмент в сфере культуры и искусства.</p> <p>Технология событийного менеджмента. Event-менеджмент и развитие социального партнерства. Оценка эффективности специальных событий. Примеры организации event. Отличие event от мероприятия. Виды специальных событий: презентация, конференции, праздники, конкурсы, фестивали, церемонии, выставки, ярмарки. Каждый event — это мероприятие, но не каждое мероприятие — event. Специальные события (special events) как социальная практика, широко используемая в современной деловой активности, политической жизни, социальных коммуникациях.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации.</i></p> <p>Контроль успеваемости по дисциплине «Основы музыкального менеджмента» осуществляется в соответствии с системой оценки знаний студентов.</p> <p><i>Текущий контроль предполагает:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проверку уровня самостоятельной подготовки студента при выполнении индивидуального задания; – опросы и дискуссии по основным моментам изучаемой темы; – взаимооценку выступлений на семинарских занятиях. <p><i>Промежуточный контроль предусматривает:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – результаты работы на семинарских и практических занятиях; – тестирование остаточных знаний по блокам изученного материала. <p><i>Промежуточный контроль</i> знаний студентов осуществляется при проведении зачета.</p> <p style="text-align: center;">Вопросы к зачету по курсу «Основы музыкального менеджмента»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дисциплина «Менеджмент»: виды, функции менеджмента. 2. Революции менеджмента. Основные школы. 3. История арт-менеджмента: Европейский путь. Развитие арт-менеджмента в России и в отечественной музыкальной индустрии.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Организация как система в сфере культуры и искусства. 5. Жизненный цикл и типы организаций. 6. Функции менеджмента. 7. Методы менеджмента. 8. Типы организационных стратегий. 9. Инструменты и методы планирования. Методы оценки внешней среды. 10. Инструменты и методы планирования. Методы распределения ресурсов. 11. Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование. 12. Содержание функции «организация». Организационные отношения в системе менеджмента. 13. Нормы управляемости. Централизация и децентрализация. Департаментализация. 14. Типы организационных структур управления творческими коллективами культуры и искусства. 15. Роль продюсера в менеджменте музыкального искусства. Продюсер в системе ролей. 16. Процесс менеджмента персонала в организациях сферы культуры и искусства. 17. Структура и методы управления: <ol style="list-style-type: none"> а) театрально-концертной организации; б) оргкомитета творческого мероприятия; в) образовательного учреждения. 18. Event- менеджмент. 19. Композиция и издание музыки. 20. Мотивация деятельности в менеджменте музыкального искусства. 21. Стриминговые сервисы. 22. Краудфандинг: принципы работы. 23. Авторское право. 24. Роль рекламы и PR в музыкальном продюсировании.
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:</p> <p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Воротной М. Менеджмент музыкального искусства: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2013. 2. Корнеева С. Музыкальный менеджмент: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 3. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Под ред. А. Н. Петрова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2012 (Серия: Бакалавр. Углубленный курс). 4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер.с англ. – М.: Диалектика, 2006. 5. Переверзев М. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. М.: ИНФРА-М, 2010. — 192 с. 6. Тульчинский Г. Менеджмент в сфере культуры / Г. Тульчинский, Е. Шекова. СПб.: Лань, 2009. 7. Тульчинский Г. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. СПб.: Лань, 2010. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Баталов А. Учитесь просить деньги: Материалы лекций грант-менеджеров. М.: ФКЦ АСНОУ, 2007. 2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Экспресс-курс. 3-е изд. / Пер. с англ. Под науч. Ред. С. Г. Жильцова. СПб.: Питер, 2012. 3. Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного выступления. М., 2007. 4. Лурье А. С. Специфика концертной деятельности. М., 1996.

5. Лурье А. С. Управление концертным делом. М., 1998.
6. Музыкальное и театральное продюсирование: Российский и зарубежный опыт. Сб. статей. М., 2008.
7. Проблемы менеджмента в сфере академической музыки: Сборник статей. М.: Композитор, 2010. — 192 с.
8. Пул Д. Х. Когда менеджмент приносит деньги. СПб.: Контрфорс, 1999.
9. Силонов И. Авторское право в шоу-бизнесе: Нормативные акты и комментарии. М., 2001.
10. Стойкович Б. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг / Б. Стойкович, М. Драгичевич-Шешич. Новосибирск, 2000.
11. Тульчинский Г. PR в сфере культуры и образования: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2011.
12. Шекова Е. Менеджмент в сфере культуры. Опыт России и США. СПб.: Алетейя, 2006.

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						
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>						
Б1.В.ДВ. 01.02	ОСНОВЫ ФАНДРЕЙЗИНГА						
УК-9 ПК-10	<i>Разработчик - Гумерова Айсылу Тагировна - доцент, кандидат искусствоведения</i>						
	<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целью освоения курса «Основы фандрейзинга» является:</p> <ul style="list-style-type: none"> • формирование целостного представления о фандрейзинге как о практике привлечения средств на некоммерческие (творческие, социальные, исследовательские и образовательные) проекты; <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • формирование профессиональных основ и комплекса знаний о принципах, подходах и технологиях фандрейзинга; • овладение умениями и навыками практических приемов фандрайзинга. 						
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «Основы фандрейзинга» на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>УК–9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности </td> </tr> <tr> <td>ПК-10. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях,</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные инструменты реализации культурно-просветительских проектов в области дирижерского искусства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать концепцию культурно- просветительского проекта, подбирать исполнителей и репертуар, отвечающий концепции мероприятия; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде. </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК–9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 	ПК-10. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях,	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные инструменты реализации культурно-просветительских проектов в области дирижерского искусства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать концепцию культурно- просветительского проекта, подбирать исполнителей и репертуар, отвечающий концепции мероприятия; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде.
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций						
УК–9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 						
ПК-10. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях,	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные инструменты реализации культурно-просветительских проектов в области дирижерского искусства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать концепцию культурно- просветительского проекта, подбирать исполнителей и репертуар, отвечающий концепции мероприятия; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде. 						

	клубах, дворцах и домах культуры), разрабатывать репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов		
--	---	--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение в 4 семестре, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			4
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	3
Самостоятельная работа		36	
Общая трудоемкость		72	

IV. Содержание дисциплины
 Тема 1. Введение. Курс «Основы фандрейзинга»: цели и задачи Сведения о целях и задачах, содержании курса «Основы фандрейзинга». Определение фандрейзинга как особой «науки». Выявление роли фандрейзинга в современной музыкальной культуре. Обоснование необходимости теоретического и практического освоения данного курса. Тема 2. Фандрейзинг: этимология, задачи, классификация, роль в развитии науки и искусства, типы грантов Понятие «фандрайзинг»: этимология, определение. Трактовка гранта в законодательстве Российской Федерации. Фандрейзинг и его цели, методы. История фандрейзинга, оценка роли на современном этапе. Обзор литературы и источников по курсу. Тема. 3. Грант как наиболее распространенная форма фандрейзинга. Грантодающие фонды. Грант как новая для отечественной науки форма финансовой поддержки. Термины, связанные с грантоведением: заявка, заявитель, донор, грантодатель, грантополучатель. Критерии классификации грантов: профессиональный вид деятельности (научный грант, гранты туризму, грантовые конкурсы в образовании), статус потенциального получателя (гранты для аспирантов, для студентов, молодых ученых), источник гранта (президентский, грант правительства, грант губернатора и т.д.), география гранта (региональный, международный). Виды программ грантов с точки зрения периодичности их проведения: разовые, циклические, постоянные. Особенности процедуры участия в конкурсе грантов. Обзор источников информации о грантовых конкурсах. Определение роли фондов в грантовой деятельности. Классификация фондов а) с учетом их правового статуса и источников финансирования (государственные, посреднические, частные), б) по признаку направленности финансирования (фонды широкого действия, фонды прямого действия) в) по географическому признаку (зарубежные, отечественные, местные). Основные сферы деятельности, финансируемые фондами: образование, здравоохранение, социальные программы, развитие инфраструктуры, наука, культура, конференции и семинары, экологические программы, общественные и религиозные движения. Правильный выбор фонда как важнейшая составляющая успеха. Факторы, влияющие на выбор потенциальных доноров: география интересов фонда, тематика, направления финансирования, виды деятельности, тип получателей грантов, язык обращения. Обзор фондов, финансируемых проекты в сфере искусства. Тема 4. Виды деятельности, оплачиваемые грантами. Этапы конкурса грантов. Основные виды деятельности, финансируемые грантовыми программами: обучение или стажировка, проведение исследований, поездки, проведение научных мероприятий (конференции, семинары, круглые столы), конкурсы проектов, временные именные стипендии. Требования, предъявляемые соискателям по каждому из направлений. Тема 5. Этапы конкурса грантов (подготовка заявки, экспертиза заявки в фонде, заключение договора) Основной пакет документов, необходимый для участия в конкурсе грантов: письмо, заявка, дополнительные материалы. Примерные планы подготовки документов. Этапы участия в конкурсе и получении гранта. Первый этап: подготовка необходимой конкурсной документации. Заявка и принципы ее написания. Обязательное условие участия в конкурсе грантов – наличие продуманного проекта. Проект как поэтапный план действий, на которые запрашивается финансирование. Рекомендации по составлению проекта. Ориентированность на приоритеты конкретного потенциального источника финансирования. Заявка как документ, определяющий итоги конкурса. Типы заявок: письмо-заявка, полная заявка. Обязательные компоненты, которые должны быть в заявке. Рекомендации к подготовке и оформлению заявки. Основные правила заполнения заявки. Структура заявки: титульный лист, данные

	<p>об организации, аннотация, постановка проблемы обзор литературы, цели и задачи проекта, методы и этапы реализации проекта, мониторинг проекта, ожидаемые результаты и критерии их оценки, бюджет, приложение. Содержание каждого из разделов и критерии их оценки. Смета расходов – важнейшая часть заявочной документации. Смета расходов как документ, непосредственно связанный с финансированием проекта и требующий знания основ налогового законодательства, особенностей финансовой отчетности. Распределение ресурсов, необходимых для выполнения проекта, в специальной табличной форме по категориям расходов, единицам измерения, стоимости каждой единицы и общего количества требуемых единиц для всего проекта. Основные статьи, выделяемые в бюджете: 1) оплата труда (расходы на постоянный штат, приглашенных консультантов и привлеченных специалистов); 2) основные прямые расходы (аренда помещения, покупка оборудования, расходные материалы, командировочные и транспортные расходы, услуги связи, переводы, публикации и т.п.); 3) косвенные расходы (оплата банковских услуг и административных расходов на разработку прошения о гранте). Требования при составлении сметы расходов для частных и государственных фондов. Различия смет по составу статей расходов. Маркетинговое исследование – необходимый подготовительный этап. Смета расходов как документ, согласно которому по выполнению проекта необходимо будет предоставить фонду финансовый отчет. Рекомендации по составлению бюджета. Критерии оценки. Второй этап: экспертиза заявки в фонде. Процесс рассмотрения заявок на финансирование грантодателями. Два обязательных этапа экспертизы заявки – проверка соответствия формальным критериям фонда и экспертная оценка. Правильное оформление как допуск к регистрации заявки. Принципы и этапы проведения экспертной оценки. Образцы экспертных анкет. Портрет эксперта. Принципы работы экспертного совета. Основные критерии, которыми руководствуются фонды при решении вопроса о финансировании. Третий этап. Заключение договора с грантодателем: обязанности сторон, условия финансирования. Договор как юридический документ, отражающий права и обязанности сторон, окончательный бюджет, план получения выплат и предоставления отчетов по гранту. Руководитель проекта как главное ответственное лицо. Порядок подписания договора. Документы, прилагаемые к договору: техническое задание, календарный план, протокол соглашения о договорной цене, смета расходов, гарантия о целевом использовании средств, перечень расходных материалов, устав организации, выписка и др. Внесение изменений в проект после получения гранта. Поэтапное перечисление грантовых денег как условие финансового сотрудничества на договорной основе. Пакет документов, необходимый для получения второй части финансирования: акт сдачи и приемки, отчет по выполнению проекта, отзывы от учреждений, внешних по отношению к организации, в которой выполнялся проект; результаты научных исследований. Тема 6. Отчет по гранту. Различия форм отчетности в зависимости от вида деятельности, финансируемого грантом. Два главных компонента отчетной документации: аналитический отчет о выполнении проекта, финансовый отчет. Написание отчета как важный этап успешного сотрудничества. Правильность составления и своевременность представления – главные требования к отчету. Оценка результатов. Последствия отрицательной экспертной оценки отчета по проекту.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы фандрайзинга» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 семестра обучающиеся сдают зачет. Формы текущей аттестации: – устные (собеседование, доклад, защита проектов) – письменные (проверка конспектов, оформление заявочных документов).</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</i> Список литературы 1. Гармаш О.А. Менеджмент академической музыки в России: генезис явления: автореф. диссертации ... кандидата искусствоведения. Москва, 2017. 2. Зверева Т.В. Фандрайзинг для начинающих [Текст]: как искать средства на благотворительный проект. - Москва: Лепта Книга, 2016. - 197 с. 3. Каменец А.В. Экономика социокультурной сферы [Текст]: монография Москва: КноРус: Квант Медиа, 2016. 228 с. 4. Культура как стратегический ресурс: предпринимательство в культуре [Текст]: монография / под ред. И. Г. Хангельдиевой, Н. Г. Чаган. - Москва: Ruscience, 2016-. - 21 см. Т. 1 / [Оганов А. А. и др.]. - 2016. - 332 с. 5. Шевченко Д.А. Фандрайзинг образовательной организации [Текст]: учебное пособие для обучающихся по дополнительным профессиональным программам / Д. А. Шевченко. Москва: Дашков и К°, 2017. 334 с. Дополнительная литература: 1. Авдулов А.Н. Фонды поддержки науки как регулятор научно-технического развития // Социологические исследования. - 1997. - №8. - С. 126-135.</p>

2. Александер Дж.Д., Карлсон К. Дж. Основные принципы фандрейзинга. Секреты привлечения денежных средств для неприбыльных организаций (Essential Principles for Fundraising Success: An Answer Manual for the Everyday Challenges of Raising Money). - Баланс Бизнес Букс, 2007. - 240 с.
3. Алфимов М. РФФИ. Несколько советов соискателям // Поиск, № 8, 1995.- с. 3.
4. Алфимов М., Минин В., Мирабян Л. О конкурсах, о грантах и ученых, которые их получают // Поиск, 20-26 июня, 1998.- С. 4-5.
5. Берестова Т. Ф. Соискателю грантов: методические рекомендации / Т.Ф. Берестова, И.Д. Борченко. – Челябинск, 2006. – 34 с. 6. Блинников М.С. Как просить деньги / Блинников М.С., Даушев Д.А., Симонов Е.А.- М., 2003.- 120с.
7. Браунинг Б. Гранты и тендеры для "чайников" (Grant Writing for Dummies). - Вильямс, 2007. – 448 с.
8. Бутенко И.А. О фондах и грантах (мысли успешных соискателей и некоторые факты) // Социс.- 1999.- №8.- С. 78-86.
9. Грантоведение – умение получать гранты // Научные и технические библиотеки. – М., 1997. – № 12. – С. 30-36.
10. Грантообразующие фонды и организации. – Казань, 2007.- 100 с.
11. Как получить грант или где взять деньги на безумные идеи.- Киев, 2005.- 304 с.
12. Как просить деньги. - М., «Радуга», 1994 г., под ред. Д.А. Даушева и Е.А. Симонова.
13. Котлер Ф. Все билеты проданы: стратегии маркетинга исполнительских искусств. – М., 2004. – 687 с.
14. Культура и рынок: современные тенденции. – М., 2009.- 224 с.
15. Кучерносов В. Фандрейзинг: мифы и реальность. URL: www.ngo.by/management/financing-search/information/b621116ddad8bd5.html Дата обращения: 19.01.2019.
16. Льюис Г. Конкурсы, тендеры и предложения. Выигрывайте, используя лучший опыт (Bids, Tenders & Proposals: Winning Business Through Best Practice). - Баланс Бизнес Букс, 2007. - 314 с.
17. Мак-Илрой Э. Культура и бизнес: путеводитель по фандрейзингу – М., 2005. – 156 с.
18. Масленникова Е. Как получить грант или где взять деньги на безумные идеи. – Киев, 2005. – 304 с.
19. Мэйхен М. Пособие по составлению заявок на гранты ("A How-to Guide grant Proposals that Work"). - М., 2002. URL: http://www.sakhaopenworld.org/sd/posobiye_Mikki.shtml Дата обращения: 19.01.2019.
20. Привлечение средств от зарубежных грантодающих организаций. Составление заявки на грант – Ставрополь, 2001.
21. Пул Дж. Х. Когда менеджмент приносит деньги: Наставления учреждениям культуры всех стран.- М., 2003. – 152 с.

Электронные образовательные ресурсы

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 Музыка Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыка Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года Язык: русский 3. Ресурс: Национальная электронная библиотека Ссылка: <https://rusneb.ru/> Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная

	библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера Срок подписки: бессрочный		
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.		
Б1.В.ДВ. 02.01	ИСТОРИЯ ТАТАРСКОЙ МУЗЫКИ		
УК-5	Разработчик: Сайдашева Земфира Нурмухаметовна, профессор, доктор искусствоведения		
	I. 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.		
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «История татарской музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:		
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	
	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;	
		Уметь: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;	
		Владеть: - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.	
	III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 6 семестре.		
	Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы
	Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36
			Контроль
			3

		Самостоятельная работа		72	
		Общая трудоемкость		108	
<p>IV. Содержание дисциплины.</p> <p>Часть I. Формирование профессионализма в музыкальной культуре волжских мусульман</p> <p>Тема 1. Устно-профессиональное творчество</p> <p>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.</p> <p>Тема 2. Формирование исполнительского и композиторского профессионализма</p> <p>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 (<i>мили оркестрлар</i>). 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.</p> <p>Часть II. Татарская музыка в период строительства социализма (1920 – 1945)</p> <p>Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры</p> <p>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.</p> <p>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 - <i>музыкальная драма</i>.</p> <p>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.</p> <p>Характеристика песенного быта. Функционирование радио, пропаганда татарской музыки, организация филармонии, Ансамбля песни и танца ТАССР, Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета. Формирование татарского музыкознания. Попытки теоретического осмысления развития профессиональной музыки. Роль С.Габяши как основоположника татарского музыкознания.</p> <p>Тема 2. Султан Хасанович Габяши (1891 – 1942)</p> <p>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.</p> <p>Тема 3. Салих Замалетдинович Сайдашев (1900 – 1954)</p>					

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, привлекающая внимание многих музыкальных театров страны. Послевоенное творчество композитора. Создание песен, прочно вошедших в репертуар татарских певцов. Тематика, характеристика музыкального стиля. Использование жанра баллады, циклические формы. Опера «Неотосланные письма» по повести А. Кутуя – как интересный опыт создания первой татарской лирической оперы на современную тему (1960). Фольклористическая деятельность композитора. Сборник современных народных песен «Халык кҗндҗрлҗре» (Жемчужины народные). Произведения для детей – музыкальные и литературные.

Тема 4. Александр Сергеевич Ключарев (1906 – 1972)

Творческий и жизненный путь. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе фортепиано О. Родзевича. Работа заведующим музыкальной частью Татарского театрального техникума, музыкальным руководителем Марийского драматического театра (Йошкар-Ола) и Московского рабочего театра. Учеба в Московской консерватории им. П. Чайковского (1932 – 1934) в классе композиции у Р. Глиэра. Уфимский период жизни композитора (1934 – 1937). Казанский период. Работа композитора в качестве главного редактора музыкального вещания Татарского радиокомитета (1937-1938), заведующего Кабинетом музыкального фольклора Управления по делам искусств при Совете Министров ТАССР (1938-1951). Художественное руководство Ансамблем песни и танца ТАССР (1939-1940 и 1968-1970) и Татарской государственной филармонией (1940-1942, 1951-1953).

Широкий жанровый круг его творчества – от обработок народных песен до балетов и симфоний. Театральная музыка композитора. Симфоническая музыка жанрово-характерного плана. Балет «Тау экият» – «Горная быль» (либретто А. Ключарева и Р. Хисамова) на основе башкирских легенд и сказок. Сочетание реалистических картин народной жизни со сказочно-фантастическими образами. А.Ключарев – как мастер песенного жанра. Тематика и характеристика музыкального стиля. А.Ключарев – как фольклорист. Композиции на основе народного творчества для Ансамбля песни и танца ТАССР. Сборники татарского музыкального фольклора. Их значение. Обработки татарских народных песен. Исполнительская деятельность композитора как пианиста и концертмейстера.

Часть IV. Татарская музыка последних лет господства социализма (1970 – 1990)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Роль бытовой песни: эстрадной и народной. Роль средств массовой пропаганды в развитии музыкального искусства. Композиторы – С.Садыкова, З.Хабибуллин, А.Луппов, Б.Мулюков, И.Якубов, Р.Еникеев, Р.Билялов, Р.Абдуллин, Л.Хайрутдинова, Ш.Шарифуллин. Характеристика их творчества. Деятельность СК ТАССР. Установление практики выездных Пленумов в города Татарстана (Набережные Челны, Мамадыш). Организация ежегодных Фестивалей музыки композиторов Поволжья и Приуралья. Состояние музыкознания и этномузыкознания.

Тема 2. Назиб Гаязович Жиганов (1911 – 1988)

Творческий и жизненный путь. Учёба в Казанском музыкальном техникуме с 1928 по 1931 г. г., затем в Москве в Областном музыкальном техникуме. Начало занятий по композиции у Г.И.Литинского. Первые сочинения. С 1935 года учёба в Московской консерватории у Г. И. Литинского (композиция) и Б. М. Лятошинского (инструментовка). Возвращение в Казань (1938). Активное включение в музыкальную жизнь республики. Открытие Татарского государственного театра оперы и балета оперой композитора «Качкын» (1939).

Жиганов – как председатель Союза композиторов Татарской АССР с 1939 по 1977. Активная работа в области музыкально-сценических жанров в 1940 по 1960 гг. Создание 8 опер и 3-х балетов. Назиб Жиганов – как композитор-симфонист. Первые симфонические поэмы, сюиты, новеллы, увертюры. Полный переход с конца 1960-х гг. от оперного творчества к симфоническому. Новизна тембровых и драматургических решений его 15 симфоний. Широкий диапазон приемов композиторской техники. Широкая популярность Второй симфонии «Сабантуй» (Государственная премия в 1970 г.). Произведения для детей: фортепианные циклы: «Альбом пьес для детей», «Десять пьес для фортепиано», «Двенадцать зарисовок», «Матюшинские эскизы», отдельные пьесы. Прочное место их в концертном и педагогическом репертуаре. Камерно-вокальное творчество композитора. Широкая популярность этих произведений.

Ярко выраженная индивидуальность, национальная самобытность, опора на традиции русской и зарубежной музыкальной классики в стиле композитора. Философская глубина замысла, изобретательность мелодического и гармонического развития, мастерство оркестрового письма, стройность музыкальной формы, разнообразие приемов использования татарского музыкального фольклора – основные качества его произведений.

Активная музыкально-общественная и государственная деятельность композитора. Назиб Жиганов как ректор и профессор Казанской консерватории. Его роль в формировании системы профессионального музыкального образования в Татарстане. Открытие Средней специальной музыкальной школы-десятилетки (ныне ССМШ-колледж) при Казанской государственной консерватории по его инициативе. Жиганов - активный инициатор создания в республике симфонического оркестра.

Тема 3. Рустем Мухамет-Хазеевич Яхин (1921 – 1993).

Творческий и жизненный путь. Учеба в Детской музыкальной школе №1. Продолжение учебы в Московском музыкальном училище (1938 – 1941). Продолжение учебы в Московской консерватории после войны в классе В. М. Эпштейна как пианист и как композитор - в классе профессора Ю. А. Шапорина. Представление в качестве дипломной работы Концерта для фортепиано с оркестром (первая часть). Возвращение в Казань (1950). Завершение фортепианного концерта, ставшего первым образцом данного жанра в татарской музыке. Композиторская и концертная деятельность Р.Яхина.

Инструментальное и вокальное творчество композитора. Преломление жанрово-стилевых традиций романтического музыкального искусства. Яхин – как один из самых выдающихся мастеров камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки, поднявшим на новый уровень жанры татарской песни и романса, национально-характерной инструментальной миниатюры.

Большой вклад композитора в развитие современной татарской вокальной культуры. Расширение стилового и образного диапазона. Концертная деятельность Яхина как пианиста.

Тема 4. Алмаз Закирович Монасыпов (1925 – 2008)

Жизненный и творческий путь. Учеба в Казанской государственной консерватории по классу виолончели А. В. Броуна (1950), композиции А. С. Лемана (1956).

А. А. Монасыпов – как композитор-симфонист. Жанровая и художественная образность его симфонических произведений. Вторая симфония «Мусса Джалиль». Тематизм, программный замысел. Вокально-симфоническая поэма «В ритмах Тукая». Сплетение разных истоков. Нетрадиционный инструментальный состав.

Характерные особенности его музыки. Введение в традиционную интонационную сферу татарской музыки интонаций и ритмов мусульманского «книжного» интонирования, музыки мусульманского Востока, семантики европейских жанров (баркарола, пассакалия и сицилиана в Третьей симфонии, траурный марш в симфонии «Муса Джалиль»), интонационной и гармонической сферы джаза.

Вокальное творчество А.Монасыпова. Сочетание в нем импровизационного начала, идущего от восточного мышления и от свободы джаза с декламационностью и распевностью.

Тема 5. Фасиль Ахметович Ахметов (1935 - 1998)

Жизненный путь. Учёба в Казанском училище по классу баяна (1952 – 1957). Первые опыты в области композиции (инструментальные пьесы, песни). Годы учебы в Казанской консерватории (1957-1962) в классе А. С. Лемана (композиция). Первый успех и признание, благодаря Первому струнному квартету (1962), высоко оцененный Д. Шостаковичем.

Разнообразие творческих решений: от шуточно-комедийных в песенном творчестве и в музыке к театральным спектаклям до возвышенно-драматических образов его симфонических произведений.

Песенное творчество композитора. Широкая популярность. Разнообразие тематики. Характеристика музыкального стиля.

Поворот с 1970-х годов к жанрам симфонической музыки. Симфоническая поэма «Памяти Фариды Яруллина». Высочайший уровень профессионализма в этой области. Создание Симфонии фа-минор (1976), через 10 лет названной «Казанской симфонией». Органичный синтез особенностей татарской народной музыки с уже утвердившимися принципами и средствами мировой музыкальной культуры. Праздничные увертюры «Татарстан» и «Сабантуй», инструментальные концерты, вокально-хореографическая композиция «Праздник труда». Яркая бытовая жанровость этих произведений.

	<p>Широкое признание его музыки далеко за пределами республики. Исполнение его камерно-инструментальных и симфонических произведений лучшими коллективами страны.</p> <p>Тема 6. Ренат Ахметович Еникеев</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Часть V. Татарская музыка в постсоветский период (с 1990 гг.)</p> <p>Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.</p> <p>Произошедшие изменения и отражение их в развитии татарской музыки и особенно музыкознания. Активное развитие этномузыкологии. Характеристика музыкального быта. Развитие эстрадной и бытовой песни. Отход от профессионализма в песенном творчестве: господство любительства и дилетантизма в песенном творчестве. Деятельность СК РТ во главе с Р.Ф.Калимуллиним. Организация и проведение международных фестивалей «Европа-Азия». Его значение в развитии музыкальной культуры РТ. Выход татарской музыки на широкую международную орбиту звучания. Членство СК РТ в Международной ассоциации современной музыки (АСМ). Творческий подъем в области камерно-инструментальной музыки. Причины этого. Активная деятельность в этой области Р.Калимуллина. Усиление творчества в области симфонической музыки на рубеже XX и XXI веков. Новаторские произведения в этой области в творчестве Ш.Шарифуллина, Ш.Тимербулатова, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой, М.Шамсутдиновой. Новые произведения Р.Ахияровой и Л.Любовского в области музыкально-сценических жанров. Гармоничное и умелое сочетание авангардного опыта Запада с содержательным смыслом татарских музыкальных традиций. Положительные примеры подобного синтеза в некоторых произведениях Ш.Шарифуллина, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой и особенно в творчестве молодых композиторов Р.Салимова, Э.Галимовой, Э.Низамова, З.Рауповой.</p> <p>Тема 2. Шамиль Камильевич Шарифуллин (1949 – 2007)</p> <p>Учеба в Казанском музыкальном училище, Казанской гос. консерватории в классе композиции А.Монасыпова и А.Луппова и а ассистентуре-стажировке Московской консерватории (класс Т.Хренникова). Активная фольклористическая деятельность композитора. Хоровые концерты Ш.Шарифуллина. Присуждение Государственной премии им.Г.Тукая за эти произведения. Новаторские произведения в области симфонической музыки («Диалоги сфер», «Джиен»). «Восточные» мотивы в балете «Юсуф и Зулейха». Преподавательская деятельность композитора.</p> <p>Тема 3. Шамиль Харисович Тимербулатов (1950 – 2013)</p> <p>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.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История татарской музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В шестом семестре обучающиеся сдают зачет.</p> <p>Формы текущего контроля:</p> <p>устное собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками;</p> <p>письменные тесты.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p>Основная литература</p>

3. Век Салиха Сайдашева. Казань, 2000.
4. Дулат-Алеев В.Р. Татарская музыкальная литература. Казань, 2007.
5. Композиторы и музыковеды Советского Татарстана. Казань, 1986.
6. Назиб Жиганов. Контексты творчества. Казань, 2001.
7. Раимова С. История татарской музыки: Учебное пособие. Казань, 1986.
8. Рустем Яхин. Стиль творчества. Казань, 2002.

Дополнительная литература

9. Творческое наследие Назиба Жиганова в контексте современной культуры: Материалы научно-практ. конференции с международным участием (Казань, 7 октября 2013 года). Жигановские чтения -2013 / Казанская консерватория ; общ. ред. В. Р. Дулат-Алеев; сост. Л. А. Яковлева. - Казань, 2015. - 152с.
10. Салих Сәйдәшев: фәнни-популяр җыентык / сост.: Р. Ахмеров, Р. Миннуллина; муз. ред. Ш. Х. Монасыпов. - Казань: Жыен, 2017. - 687с.: фот. - (Шәхесләребез = Знаменитые личности). - На тат. и рус. яз.
11. Звуковое пространство композиторов Татарстана: Очерки. Интервью. Воспоминания / Союз композиторов Республики Татарстан; сост.: Р. Г. Усеинова, М. П. Файзулаева. - Казань: Музыка России, 2014. - 296 с. - (К 75-летию Союза композиторов Республики Татарстан).
12. Ислам и музыка: работы татарских богословов Х.Г. Габаши, Р. Фахретдин, Г. Баруди, Х. Кильдебаки / сост., пер., авт. предисл. Г. Сайфуллина. - Казань: Тат. кн. изд-во, 2015. - 383 с. - (Антология татарской богословской мысли).
13. Из истории музыкальной культуры и образования в Казани: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Г. Кантор; Казанск. гос. консерватория. Казань, 1994.
14. Кантор Г. Музыкальный театр в Казани XIX – начала XX века. Казань, 1997.
15. Касаткина Г. Современная тема в оперном творчестве Н.Жиганова // Музыка и современность: Сб. ст. Вып. 9 / Сост. И ред. Д. Фришман. М., 1975. С. 95-131.
16. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 2 апреля 2014 года). Вып. 7 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2015. - 372с.
17. 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.
18. 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).
19. Луппов А.Б. Долгий путь к Музыке / А. Б. Луппов; авт. предисл. Л. А. Федотова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2016. - 86с.: фот.
20. Любовский Л. Жизнь - симфония / Л. Любовский. - СПб: Композитор, 2015. - 204с.
21. Музыка как национальный мир искусства: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23-25 апреля 2015 года) / Казанская консерватория; сост., отв. ред. Е. Порфирьева. - Казань: [б. и.], 2015. - 452с.
22. Хасанова А. Ритмический строй музыки С.Сайдашева / А. Хасанова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 340с.
23. Валиахметова, А.Н. Музыкальная культура в Татарстане (середина XIX - первая четверть XX века): учебное пособие для вузов по спец. 050601. 65 (030700) (ДПП.Р.ОО - национально-региональный (вузовский) компонент) / А. Н. Валиахметова. - 2-е изд., доп. - Казань: Изд. ТГГПУ, 2009. - 232 с.: фот.
24. Сайдашева З. Очерки по татарской музыке / З. Сайдашева; Союз композиторов Республики Татарстан, Казанская консерватория. - Казань: Халкыбыз мирасы, 2015. - 260с. - на рус. и тат. яз.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурсы: [RISM \(Répertoire International des Sources Musicales\)](http://RISM.org)

Ссылка: www.rism.info

	<p>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.</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> <p>Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»</p> <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p>Б1.В.ДВ. 02.02</p>	<p>ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬЯ</p>

УК-5	Разработчик: <i>Агдеева Наиля Галимовна, доцент, кандидат искусствоведения</i>															
<p>I. Цели и задачи дисциплины Целью дисциплины является овладение студентом знаниями о народной обрядности, мифологических представлениях, верований Волго-уральских народов. Основными задачами дисциплины являются освоение традиционной терминологии и структуры основных религиозных, календарных, семейно-бытовых обрядов и обрядов «перехода»; комплексное изучение духовной культуры: мировоззренческих представлений, обычаев, поверий, в тесной связи с формами хозяйственной деятельности, бытом, социальными и семейными взаимоотношениями, фольклором.</p>																
<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья» направлено на формирование следующих компетенций:</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="309 515 629 544">Компетенции</th> <th data-bbox="640 515 2024 544">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="309 552 629 882"> УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия </td> <td data-bbox="640 552 2024 882"> <p><i>Знать:</i> - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;</p> <p><i>Уметь:</i> - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;</p> <p><i>Владеть:</i> - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p> </td> </tr> </tbody> </table>					Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p><i>Знать:</i> - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;</p> <p><i>Уметь:</i> - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;</p> <p><i>Владеть:</i> - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p>								
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций															
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p><i>Знать:</i> - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;</p> <p><i>Уметь:</i> - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;</p> <p><i>Владеть:</i> - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p>															
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 6 семестре.</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 986 1272 1050">Вид учебной работы</th> <th data-bbox="1283 986 1361 1050">ЗЕТ</th> <th data-bbox="1373 986 1507 1050">Акад. часы</th> <th data-bbox="1518 986 1854 1050">Контроль</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 1058 1272 1086">Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td data-bbox="1283 1058 1361 1086" rowspan="3">3</td> <td data-bbox="1373 1058 1507 1086">36</td> <td data-bbox="1518 1058 1854 1145" rowspan="3">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1094 1272 1123">Самостоятельная работа</td> <td data-bbox="1373 1094 1507 1123">72</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1131 1272 1145">Общая трудоемкость</td> <td data-bbox="1373 1131 1507 1145">108</td> </tr> </tbody> </table>					Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	3	Самостоятельная работа	72	Общая трудоемкость	108
Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль													
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	3													
Самостоятельная работа		72														
Общая трудоемкость		108														
<p>IV. Содержание дисциплины. Тема 1. Введение. Терминология. 1. Значение терминов «обычай», «обряд», традиция», «ритуал». 2. Актуальность изучения народной обрядности. 3. Обзор литературы. Тема 2. Этнонимы «татары», «чуваши», «марийцы», «мордва», «удмурты». Основные этнические группы названных народов. Происхождение этносов и их соседство на волго-уральской территории (краткий обзор). 1. Этноним «татары». Этнические группы. Происхождение народа. а) Этноним «татары»: его происхождение и употребление.</p>																

- б) Структура этноса. Классификация этнических групп татар по географическому признаку (поволжские, сибирские, астраханские, крымские, литовские, буджакские). Классификация по принадлежности к этнической общности (волго-уральские, астраханские, сибирские).
- в) Основные теории этногенеза: болгаро-татарская, татаро-монгольская, тюрко-татарская теории происхождения татар. Формирование основных компонентов этноса: тюркские племена в первые века н. э., в период существования Тюркского каганата, Великой Болгарии, Хазарского каганата, Волжской Болгарии. Появление кыпчакских и йемекских племен. Становление татарского этноса в период Золотой Орды.
- г) Этнографические группы волго-уральских татар: казанские татары, мишаре, касимовские татары; «субконфессиональная общность» – крещенные татары.
2. Этноним «чуваши». Происхождение народа. Чуваши – потомки волжских болгар. Теории хазарского, буртасского и болгарского происхождения чуваш. Периоды в истории чувашского народа – болгарский, монголо-татарский, русский. Основные этнические группы.
3. Финно-угорские народы. Происхождение финно-угорских народов: финно-угорское единство в период палеолита и мезолита
- а) Этноним «марийцы». Выделение двух основных этнографических групп – горные и луговые марийцы, промежуточное положение – северо-западные марийцы. Основные компоненты в формировании марийского этноса.
- б) Положение марийцев в период Золотой Орды: разделение марийских земель на административно-территориальные единицы; воинская и ясачная повинности. Период Казанского ханства. Вхождение Марийского края в состав русского государства.
- в) Этноним «мордва». Этнические группы: эрзя, мокша, терюхане – этническая группа мордвы на территории современной Нижегородской области, каратаи – группа мордвы, живущая в Татарии.
- г) этноним «удмурты». Положение удмуртов в периоды Золотой Орды, Казанского ханства.

Темы 3-9. Вераования древних тюрок.

1. Тенгрианство как монотеистическая религия древних тюрок. *Тэңре (Тенгри)* – дух Неба.
2. Космогонические представления древних тюрок: две утки в мифах о происхождении земли, разделение вселенной на 3 слоя – верхний (небесный), (средний (земной), нижний (подземный) миры, общение между ними посредством направленных линейных объектов (дерева, реки, печной трубы дома, горы).
- Божества, почитаемые древними тюрками – *Йер-Суб (или Жир-Су; Земля-Вода), Умай, Эрлик, Ут (Огонь), Кояш (Солнце), Ай (Луна), Звезды, Гром и Молния, Ветер, Смерч, Облака, Радуга.*
- Представления о душе – *тын, кут и сюр.*
- Культы: культ дерева – мировое дерево, священная береза; культ воды – двойственное отношение; культ земли; культ предков; культы животных – Волка, Собаки, Барана, Быка, Барса, Коня, Верблюда, рыб – Щуки, птиц – Кукушки, Журавля, Лебеда, Петуха, Камы (жрецы) и камлание (обряд-общение с божествами, включающий заклинание, жертвоприношение).
3. Хозяйства местности: воды – *Су иясе, Су анасы, Су бабасы*, горы – *Тау хужасы*, дома – *Өй иясе, Абзар иясе*, леса – *Урман иясе*, дороги.
4. Духи и демоны – *Жен (Джин), Шайтан, Шүрәле (Шурале), Албасты, Пәри (пари), Убыр, Өрәк (Орэк), Аждаха, Юха*: облик, местонахождение, *зыян* (вред), наносимый злыми духами и способы изгнания, лечения.
5. Ритуальные атрибуты и действия – жертвоприношение, кропление, окуривание, сдувание, сплевывание, утварь, суеверия, моления, (*алкышлар*), заговоры.
6. Сохранение отдельных составляющих верований древних тюрок в современности.

Тема 10. Религиозные праздники татар-мусульман.

1. Ислам в семейном быту татар-мусульман. Религиозная ситуация.
2. Религиозные праздники, не прикрепленные к конкретным датам, отмечаемые по лунному календарю: праздник поста (*ураза гаите*), праздник жертвоприношения (*Корбан гаите*). Сходный порядок проведения обоих праздников – намазы (молитвы), угощение, поздравление родных. Правила жертвоприношения.

Темы 11-12. Календарные праздники и обряды татар.

2. Праздники, приуроченные к сельскохозяйственному циклу или календарю. Весенне-летний цикл обрядов и праздников:

- а) Науруз – день весеннего равноденствия (Новый год по древнему календарю), другие названия праздника *эмал* у сибирских, *амиль* у астраханских татар, различия в порядке проведения праздника;
- б) Сабантуй. Предварительные обряды: коллективное угощение детей кашей (*ботка*), сбор продуктов у населения, сбор детьми и молодежью крашенных яиц, сбор подарков для победителей. Сабантуй: проведение на майдане, состязания, молодежные игры, угощения;
- в) обрядовые действия, предвещающие начало сева: общинные угощения и жертвоприношения;
- г) обряды вызывания дождя: намаз и угощение обрядовой кашей;
- д) джиены: выбор места проведения (округ), традиция гостевания, угощение, игрища, состязания;
- е) молодежные игры как неотъемлемая часть многих праздников, характерны для всех групп татар.

3. Осенне-зимние обряды и праздники:

- а) помочи (*эмэ*) – коллективные трудоемкие работы (распространены обработка тушек гусей, обработка холстов, изготовление войлока);
- б) Нардуган (кряшены, мишаре) – период проведения в рождество, гадания;
- в) Новый год – позднее формирование праздника под влиянием русских и финно-угорских народов.

Темы 13-15. Семейные обряды татар.

1. Свадебный обряд:

- а) предсвадебные обряды: сватовство, сговор, помолвка, угощения в доме жениха и невесты.
- б) Свадьба: никах, порядок проведения свадебного дня, свадебная атрибутика, *бирне* (подарки от невесты родителям жениха), приданное.
- в) Послесвадебные обряды: встреча зятя в доме невесты, брачная ночь, переезд молодой в дом мужа. *Килен мунчасы* (невестина баня) и *килен токмачы* (невестина лапша).
- г) Упрощение свадебного обряда в XX веке.

2. Обряды, связанные с рождением ребенка:

- а) Роды в «чистой» половине дома, роль *кендек эби* (бабки-повитухи), отношение к пуповине как оберегу, закапывание последа; обряд *авызландыру* – проба масла и меда новорожденным; обычай *сөөнче алу* (подарок за радостную весть); положение молодой мамы в доме в первые 40 дней после родов, ее питание; обряды *бэби мунчасы* (баня ребенка), *бэби мае* или *бэби ашы* (масло ребенка), угощение.
- б) обряд наречения имени: сроки – на 7-й день, обычай наречения временного имени *кендек исем* (дословно: пупочное имя) до седьмого дня; выбор и значение имени, порядок действий во время обряда, особенности чтения муллой *азана* и *икамата* (призыв к намазу), угощение, ритуальная подача масла, поверья, связанные с первыми днями новорожденного;
- в) обряд *сөннэт туй* (обрезание) – процедура обрезания у мальчиков, мероприятия: празднование в масштабах всего аула-села, угощения, скачки на лошадях, борьба (*көргеш*), другие соревнования.

3. Похоронно-поминальные обычаи и обряды:

- а) Предпогребальные: подготовка вещей, необходимых для погребения, прощание с покойным, ночное бдение. Правила подготовки могилы, одевания покойного, порядок обмывания.
- б) Погребение.
- в) Поминальные обряды.
- г) Поверья, связанные с похоронно-поминальным обрядом.

Тема 16. Декоративно-прикладное искусство татар: украшение жилищ, одежды, обуви.

Историческое развитие татарского орнамента: растительные мотивы в украшении жилищ, одежды, текстиля для дома; искусство татарских вышивальщиц, вышивка золотом; цветовая гамма.

Татарский национальный костюм: основные предметы.

Некоторые татарские символы, тамги.

Темы 17-18. Верования чуваш. Чувашская народная мифология.

1. Верования чуваш. Языческие культы: главное божество, обожествление сил природы, основные божества-покровители. Обычаи при оформлении жилища, одежды и кухонной утвари символами защиты от дурного глаза, культовыми изображениями животных. Вещи в контексте ритуала. Сочетание языческих верований и христианства в жизни чуваш.
2. Жертвоприношения: скотом и хлебом. Правила приготовления ритуальных блюд, выбор животных. Выбор места. Порядок действий: приготовление блюд, моление, угощение, изгнание палками шайтана.
3. Народный костюм: основные предметы. Космогоничность составляющих костюма. Значение узоров на элементах костюмов. Роль одежды в ритуалах. Украшения.

Темы 19-20. Чувашские народные календарные праздники

1. Народные праздники – даты проведения, их связь с лунным и солнечным календарем. Система обрядов: сельские обряды, домашние обряды, обряды «перехода»: родильные, свадебные, похоронные; индивидуальные обряды.
2. *Каишарни* (23 декабря – 1 января): окончание солнечного года, начало нового года со дня зимнего солнцестояния. Совпадение с христианским Крещением. Обряд «девичье пиво». Последующий период зимних межсельских молодежных обрядов *ларни* – обычай долгих гостеваний девушек в соседних деревнях с целью знакомства.
3. *Саварни* (последняя треть февраля) – Масленица, старшая и младшая.
4. *Калам* (14 марта – 21 марта) – проводы старого года. Сопутствующие обряды поминовения предков, изгнания-очищения злых сил.
5. *Манкун* (21 марта – 1 апреля) – Большой день. Совпадение с христианской Пасхой. Обряды-приготовления к предстоящему сельскохозяйственному сезону: просьбы дождя, избавление от болезней, изгнания-очищения и т.п.
6. *Херле сыр* (Красная черта) – половодье: моления и обрядовые пляски.
7. *Акатуй* («посевная свадьба») – начало земледельческого цикла празднеств чувашей (день проведения первой борозды).
8. *Уяв* (время появления первых всходов) – жертвоприношения, обряды, пробуждающие силы природы. Культы дерева, воды, духов предков.
9. *Синсе* – ритуализированный период после завершения полевых работ и до 19 июня, когда запрещалось беспокоить землю и окружающую природу.
10. *Симек* (22 июня – 28 июня) – день летнего солнцестояния. Сопутствующие обряды: *Ута чук* (начало сенокосной поры), *Ман чук* (Великое жертвоприношение).
11. *Чуклеме* (21-22 сентября) – день осеннего равноденствия, праздник освящения нового урожая, завершение годового хозяйственного земледельческого цикла.
12. *Кене* (14 октября) – цикл обрядов, связанных с подготовкой к зиме : закрытие скота, поминание предков, благодарность богам, жертвоприношения. Совпадает с христианским праздником Покрова Богородицы.
13. *Сурхури, Нартукан* – день зимнего солнцестояния, торжество темных сил природы. Обряды *улах* – посиделки , со сбором продуктов по селу девушками и детьми для ритуальных пива и каши.

Тема 21. Неприуроченные к календарным датам обряды чувашей

1. Межсельские обряды:
 - а) *Пысак учук* – жертвоприношения в благодарность за урожай и приплод скота. Время проведения – в месяц уборки хлеба, периодичность – 1 раз в 9 лет.
 - б) *Хат чук* – ритуал, проводимый в чрезвычайных ситуациях (при общенародных катаклизмах, например, всеобщем голоде).
 - в) *Асла киремет чуке* – обряд угождения земному божеству Кереметю. Периодичность – 1 раз в 3 года.
2. Общесельские обряды:
 - а) Обряды, адресованные божествам; проведение весной и осенью.
 - б) Обряды типа *учук* – полевые моления и жертвоприношения. Послепосевное время проведения.
 - в) *Киремет чуке* – обряд поклонения и жертвоприношения духу Киремет.
 - г) *Мункун* – праздник в честь духов предков.
3. Обряды очищения – изгнание с помощью шума злых духов, болезней.

4. Обряды рода, обращенные к духам плодородия.
5. Обряды, посвященные духам: предков, природы, дома.
6. Обряды, связанные с домашними животными.
7. Индивидуальные обряды – от болезней, от злых духов, лечебные обряды, обряды в жизненных ситуациях различного характера

Темы 22-23. Семейные обряды чуваш

1. Родильные обряды – дородовые, родильные, послеродовые. Магическое значение сопутствующих обрядов, имянаречение.
2. Свадебный обряд.

а) Основные персонажи свадьбы – жених, сват, глава свадьбы, посаженные родители, младший и старший дружки, ямщик, музыкант. Последовательность. Предсвадебные действия: знакомство молодых, умыкание, сватовство, обычай обмена подарками между родителями молодых.

б) Свадьба. Дом жениха: «свадебная» баня, одевание жениха, коленопреклонение жениха, выезд свадебного поезда, следование за невестой. Дом невесты: невестина баня для проведения магических действий, одевание невесты, выкуп невесты, песенные состязания молодых друзей жениха и невесты, коленопреклонение невесты, приданое невесты, следование в дом родителей жениха: обряды умилоствления духов, катания яйца, вручения «подпоры» – домашней скотины, поклонение духам дома свекра, обряд заплетания кос невесты и одевания женского головного убора, угощение невесты обрядовой салмой, подарки невесты, брачная ночь.

в) Послесвадебные обряды: обряд принесения невестой воды, приготовление салмы и угощение родственников, очищение от свадебных духов.

3. Похоронно-поминальные обряды.

Тема 24. Верования марийцев. Календарные праздники.

1. Религиозные верования: языческие культы, тотемизм; магические обряды в знахарстве; духи, *керемет*, хранители знаний о духах и демонах, обрядовые жертвоприношения и моления.
2. Роль семейно-родовой общинности, культ предков. Сочетание в проведении праздников христианских и языческих элементов. Календарные праздники, связанные с сезонными сельскохозяйственными работами:
 - а) Святки (*Шортйол*) – поверья, моления, обычаи, связанные с разведением скота, посещение домов ряжеными, обрядовая еда.
 - б) Масленица (*ўярня*) – символическое начало праздника с исполнения песни-заклинания, масленичные развлечения (катание с горки, на лошадях), обряд прощания с Масленицей: сжигание соломы.
 - в) Пасха (*Кугече*) – Великий пост, предпасхальная неделя: обряд изгнания «нечистых» духов, моления, угощения, закрепленные за определенными днями недели; Пасха – совместные моления, жертвоприношения, обряд угощения пивом (*ташлама йўмаш*).
 - г) Праздник пашни *Агавайрем* – выбор даты старейшинами, обрядовая еда и обязательный напиток (пиво), моления, роль руководителя моления (*карт*), благословение молодых девушек, трапеза, развлечения.
 - д) Семик (*Семык*) – значение культа предков, время празднования (в среду на троицкой неделе), поверья о выходе нечистой силы, молодежные развлечения, праздничные многодневные гостевания.
 - е) Троица – обычаи и поверья, связанные с землей, общинные моления с жертвоприношениями.
 - ж) праздник *Сўрем* – проведение в период около Петрова дня (12 июля), важность праздника в религиозной жизни марийцев, обряд изгнания нечистых сил и общественные моление и жертвоприношение, почитание дерева и земли.
 - з) Обряды, связанные с началом жатвы: праздники нового хлеба *Угинде* и новой каши *Кышал*: семейные моления, почитание предков, ритуальная трапеза.
 - и) зимние молодежные посиделки: Девичий пир (*ўдыр йўки*).

Темы 25-26. Семейные обряды марийцев

1. Свадебный обряд:

а) Предсвадебный период – выбор и согласие родителей жениха, роль свахи (эпитеты, ее названия), процесс сватовства, *олно* – выкуп за невесту, уговоры и согласие невесты, обычай освещения брачного договора совместным угощением хлебом с маслом, угощение родственников, благословение молодых,

подарки невесты, подготовка *олно*, свадебного поезда, приданого, подарков членам семьи жениха, в период подготовки к свадьбе – обряд угощения родственников невесты, переезд невесты.

б) Свадебный период – время и место проведения – летом, подготовка *шелык* – специальная площадка для проведения торжества. Распорядок свадебного дня в доме жениха. Молитвы-благословления жениха. Роль дружки, посаженных родителей, музыкантов. Обычай выставления мнимого жениха. Иерархия поезжан. Обычай ритуальной борьбы друзей жениха, участвующих в свадебном поезде, и молодыми сверстниками невесты: состязание в удалстве, находчивости, мастерстве исполнения свадебных песен и танцев. Застолье в доме невесты, ожидание поезда жениха. Встреча жениха. Молодежные игры и танцы, выкуп невесты. Переезд невесты в дом жениха. Встреча молодых. Ритуальные блюда. Обычай вручения подарков невесты.

в) Послесвадебный период – поклонение утром божествам, демонстрация кулинарных способностей молодой жены. Обычай разрубания порога. Посещение родителей жены.

г) Влияние традиций русского свадебного обряда.

д) Разновидности заключения брака: путем договора между семьями новобрачных с обязательным внесением выкупа за невесту; свадьба с похищением невесты; левират (выход замуж вдовы за младшего брата умершего мужа) и сорорат (женитьба на сестре умершей жены).

2. Обряды, связанные с рождением ребенка: приметы, связанные с поведением женщины в период беременности, с определением пола ребенка; роды; послед и пуповина; определение судьбы ребенка по пуповине, первому крику, времени появления на свет; обмывание ребенка; обереги и символические обряды для защиты новорожденного от сглаза; имянаречение; выбор крестных родителей; обряды, связанные с первыми шагами и с появлением первых зубов.

3. Похоронные обряды: верования марийцев о судьбе, жизни и смерти; подготовка покойного к похоронам; укладывание в гроб предметов для загробной жизни; похороны; поминки, участие заместителя умершего на поминках; почитание умерших предков.

Темы 27-28. Верования мордвы: мировоззренческие представления, божества и духи. Дохристианские календарные праздники мордвы

1. Языческие культы, поверья: образ коня в мордовской мифологии, его связь с культами солнца и умерших предков. Элементы тотемизма, древние представления о родстве людей и животных. Культ медведя, птиц, хлеба, предков. Бытовые обряды: приношение в жертву курицы во время новоселья. Божества – Кереметь, Ведява, Норовава, Вармава, Вирява. Исполнение ритуальных наигрышей, посвященных деревьям и животным, на обрядовых празднествах. Оберегательная функция звенящих и шумящих украшений в костюмном комплексе мордовки, обычаи и поверья, связанные с звенящими украшениями, важная роль колокольчиков в свадебном обряде. Заговоры: способность голоса *нюди* (духовой инструмент) останавливать кровотечение. Магические действия при изготовлении инструментов. Отношение к музыкантам – посредникам между людьми и богами, также к озати, свахе и вопленице, способным к прорицательству.

2. Дохристианские календарно-аграрные праздники (обряды) – *озксы*, иерархия обязательных участников: руководитель моляна – *озати*, волынщики-посредники с миром духов; красивая девушка и крепкий парень, олицетворявшие женское и мужское начало. Обычай поднимать волынщиков на доске над головами. Ответственные моменты ритуала: обращение к жертвенному огню, разговор с жертвенными животными, распределение ритуальной еды. Место проведения: священная роща – кереметь, под деревом. Необходимые ритуальные музыкальные инструменты – волынка или нюди как часть волынки.

Тема 29. Календарные обряды мордвы.

1. Озксы весенне-летнего периода: *Ине чи (Великий день)*, совпавший при христианизации мордвы с пасхой; *Авань озкс* (женский молян) участвовали только женщины, имеющие детей; весенний обряд девушек в период ледохода; обряд *кереть озкс* – моление плуга; *Вель озкс*, *Велень озкс* (сельский молян), совпавший с Петровым днем; *Кереметь* – в день Флора и Лавра (18 августа), лошадиный мужской молян *лишмень озкс*, *алашань озкс*, календарный обряд «опахивания села» *Велень сокамо*.

Масленица – ритуальные угощения блинами и пирогами родственников, ритуальное кормление сороки, обязательные катание на санях и валяние в снегу, *Тундонь ильтямо* – проводы весны: праздничный карнавал, закличания весны; обряд хлестания вербой (по срокам совпадает с вербным воскресением).

2. Осенне-зимние: осенние карнавалы – «маски страха» для отпугивания злых сил; *Роштува* (рождество): колядование – поздравительные песни и пляски во время обхода дворов – последовательно пастухов, детей, молодежи; праздник рождественского дома (начало совпадало с христианским сочельником), моляны, ритуальная еда, ритуальные пляски, «пляска медведя», кульминация – ночные пляски.

Темы 30-31. Семейные обряды мордвы.

1. Свадебный обряд: сватовство, соревнования, приготовление свадебных нарядов, традиционная баня невесты, заплетание косы, обряжение невесты, катание по селу, угощение гостей, отъезд поезда в дом жениха, обряд шествия невесты к роднику и моления Ведяве; обряд *кудань ливтима* – выселение сватов, изгнание злых духов из дома после свадьбы. Обряды, связанные с почитанием хлеба, сопровождение наигрышами-оберегами всех обрядовых передвижений невесты, приглашение специальных исполнительниц песен.

2. Похоронный обряд: поведение близких после кончины, обмывание, укладывание в гроб, проводы на кладбище, опускание в могилу. Обычай звать умершего на поминки, древнейший обычай – использование музыкального инструмента в похоронном обряде, плачи. Похороны незамужней девушки – инсценировка ее несбывшейся свадьбы с «подсадной» невестой.

3. Рождение ребенка – традиционное место родов (баня), роль повитухи, обереги от сглаза и порчи: обычай создавать ритуальный шум, когда новорожденного ребенка вносили в дом из бани.

Темы 32-33. Веравания удмуртов. Календарные обряды.

1. Весенне-летние обряды:

а) Масленица – время празднования, сжигание снопа, угощения, катание на санях; детский обряд «кукольная свадьба»; обряд проводов весенней воды;

б) Пасха;

в) обряд Акашка: недельный период празднования обряда, очищение домов от злых духов, поминание умерших предков, ритуальные блюда; мужская обрядовая игра «катание яиц»; обычай празднования кругом родственников; обходные обряды, связанные с поклонением деревьям и воде, освящением каши и хлеба, ритуальные пение и пляски; обряд *кушой* (совпадает с православной средой страстной седмицы) – гостевание умерших у своих родственников, обряд *сурен шуккон* – изгнания мертвецов обратно;

г) *Семык (Троица, Петров день)* – ритуальное катание на качелях, обряд ломания качелей, ритуальное пение, поминки умерших родственников, поклонение березе, обряд купания молодух *сялтым*. Идея плодородия, возрождения в раскачивании, катании на санях с горы.

д) Осенний пир (последний календарный праздник) – осенние поминки, угощения ритуальной пищей, обрядовые песни и танцы.

2. Зимний обряд ряжения.

Темы 34-35. Семейные обряды удмуртов

1. Свадебный обряд:

а) проведение в определенные сроки (на Масленицу и в Петров день). Постоянные ведущие на свадьбе – распорядитель, старший и младший дружки. Постоянное музыкальное сопровождение: песни-состязания, обрядовые песни и танцы.

б) Последовательность: первый этап (дом жениха) – сватовство (после Пасхи), сговор (перед Петровым днем), прощание невесты с родным домом, обряд очищения огнем поезжан, обряд поклонения участников свадебного поезда хлебу; обряды благодарения родителей и родственников невесты, первый свадебный пир после Петрова дня; обряды, сопровождающие действия невесты: выход невесты к поезду, встреча ее поезжанами с хлебом и маслом, снятие свадебного головного убора, обряд возвращения молодой жены в родительский дом в осенний праздник Казанской иконы Божьей матери.

в) второй этап, на Масленицу (дом невесты) – второй свадебный пир, окончательный приход невесты, кулинарные испытания невесты; выпрашивание невесты. Обряд «праздник стариков».

г) Обряд свадьбы духов: свадьба кереметя, свадьба поля, свадьба дома и т. д.

д) Общие ритуалы – гостевые, пляски и пение, ряжение в Рождество и на свадьбах.

2. Поминальный обряд:

а) общие поминки, посвященные всем умершим предкам, смысл – благодарность и просьба о покровительстве, обряд угощения мертвых – бросания на землю ритуальной еды и напитков;

б) похоронно-поминальный цикл обрядов, посвященный одному родственнику: похороны: захоронение жертвенного комплекса из набора украшений, бус, орудий труда, пояс, угли и зола – при закапывании, поминки – 40 гостей, ритуальные блюда, жертвоприношение, пение, пение-обращение к духу умершего, выход в поле, на кладбище.

	3. Обряд проводов солдата: объезд на лошадях родных, обряд прощания новобранца с домом, угощения.
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья» установлен в соответствии с учебным планом. В шестом семестре обучающиеся сдают зачет. Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками; письменная – тесты. Итоговый контроль: зачет в конце 6 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Народное музыкальное творчество: Учебник. – СПб., 2005. 2. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – СПб, 2005. 3. Агдеева Н.Г. Обычаи и обряды народов Волго-Уралья: Учебное пособие. – Казань, 2019. <p>Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Владыкин В., Христолюбова Л. Этнография удмуртов. Ижевск, 1991. 2) Давлетшин Г. Волжская Булгария: духовная культура. Казань, 1990. 3) Денисов П. Религиозные верования чуваш. Чебоксары, 1959. 4) Еремина В. Ритуал и фольклор. Л., 1991 5) Марийцы. Историко-этнографические очерки. Коллективная монография. Йошкар-Ола, 2005. 6) Мокшин Н. Мифология мордвы: Этнографический справочник. Саранск, 2004. 7) Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М., 1985. 8) Осипов А. Чувашская свадьба: Обряд и музыка свадьбы вирьял. Чебоксары, 2007. 9) Уразманова Р. Современные обряды татарского народа: Историко-этнографические исследования. Казань, 1984. 10) Федянович Т. Семейные обычаи и обряды финно-угорских народов Поволжья. М., 1980. <p style="text-align: right;"><i>Электронные образовательные ресурсы</i></p> <p>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</p> <p>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: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i></p>

	<p><i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>				
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>				
<p>Б1.В.ДВ. 03.01</p>	<p>РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ</p>				
<p>УК-4</p>	<p>Разработчик - Абдуллин Искандер Рубинович, доцент</p>				
	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>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.</p>				
	<p><i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i></p> <p>Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1" data-bbox="309 1436 2027 1468"> <thead> <tr> <th data-bbox="309 1436 645 1468">Компетенции</th> <th data-bbox="645 1436 2027 1468">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="309 1468 645 1468"> </td> <td data-bbox="645 1468 2027 1468"> </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций				

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	Знать: — современные средства информационно-коммуникационных технологий; — языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
	Уметь: — воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; — понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; — выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; — вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; — составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; — вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; — поддерживать контакты при помощи электронной почты.
	Владеть: — практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; — грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 1 и 2 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			1	2
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	КУ	3
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

IV. 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 текста-структуры к связному тексту. Основные виды аргументов. Словесное оформление публичного выступления. Информативность и выразительность публичной речи. Качества хорошей речи: правильность, ясность, доступность, логичность, уместность, выразительность. Риторические тропы и фигуры.

Тема 10. Разговорный стиль. Разговорная речь как особая функциональная разновидность литературного языка. Специфика русской разговорной речи. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Понятие о разговорной норме. Жанры речевого общения. Основы мастерства беседы. Речевая ситуация, ее основные компоненты. Учет различных компонентов ситуации как необходимое условие успешности речевого акта. Раздел 4. Изобразительно-выразительные средства речи

Тема 11. Выразительные средства лексики (тропы). Эпитет. Метафора. Сравнение. Гипербола. Литота. Олицетворение.

Тема 12. Выразительные средства синтаксиса (фигуры речи) Антитеза. Градация. Параллелизм. Парцелляция. Эллипсис. Парафраз. Раздел 5. Этика речевого общения

Тема 13. Вербальные средства речевого этикета. Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Функции речевого этикета. Ситуации и единицы речевого этикета. Этикетные речевые формулы обращения, приветствия и прощания, знакомства, просьбы, благодарности, согласия и отказа.

Тема 14. Невербальные средства общения. Роль невербальных средств общения в коммуникации. Основные элементы невербальной коммуникации: кинесика, такесика, проксемика. Международные и национальные средства невербального общения.

Раздел 6. Основы риторики

Тема 15. Особенности устной публичной речи Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Техника речи. Жесты и мимика. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Точность, логичность,

	<p>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.</p> <p>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. Социальнопсихологические аспекты спора. Кодекс аргументатора и кодекс оппонента. Справедливость и право в споре. Импровизация и игра в споре.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>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</p> <p>Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</p> <p>Список литературы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дон : Феникс, 2004. 2. Голуб И.Б. Риторика: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005. 3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: Логос, 2002. 4. Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л.К.Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2000. 5. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. В.И.Максимова. – М., 2002. <p>Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989. 2. Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Смелкова З.С. Риторика. Учебник. – М.: Велби, 2012. 3. Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995. 4. Орфоэпический словарь (любое издание после 2000 года). 5. Розенталь Д.Э, Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М, 2005 г. 6. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 2001. <p>Электронные образовательные ресурсы</p> <p>gramota.ru/slovari/types/17_24 stylistics.academic.ru/16 http://www.gramota.ru/ – справочно-информационный портал http://www.gramma.ru/ – культура письменной речи http://www.rusgram.narod.ru/ – Проект Института Русского Языка им. В.В.Виноградова РАН. Электронный учебник по фонетике, морфемике, синтаксису русского языка http://www.morfologija.ru/ – электронная версия Грамматического словаря русского языка А.А. Зализняка http://www.slovari.ru/ – словари по различным разделам языкознания http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vasmer – Этимологический словарь русского языка М. Фасмера http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh – Историко-этимологический словарь современного русского языка П.Я. Черных http://1001.ru/books/speak/ – «Учимся говорить публично». Авторский курс В. Шахиджаняна. http://www.orator.ru/P.Soper/predislovie.html – Поль Л. Сопер. Основы искусства речи</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>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.</p>

Б1.В.ДВ. 03.02	ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК					
УК-4	Разработчик - Вьюгина С.В./доцент, кандидат педагогических наук					
	<p>I. 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 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 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.</p>					
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «Татарский язык» направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1" data-bbox="320 754 2022 1409"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 754 645 786">Компетенции</th> <th data-bbox="656 754 2022 786">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 794 645 1409">УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</td> <td data-bbox="656 794 2022 1409"> Знать: — современные средства информационно-коммуникационных технологий; — языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; Уметь: — воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; — понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; — выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; — вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; — составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; — вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; — поддерживать контакты при помощи электронной почты. Владеть: — практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; — грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). </td> </tr> </tbody> </table>		Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	Знать: — современные средства информационно-коммуникационных технологий; — языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; Уметь: — воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; — понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; — выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; — вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; — составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; — вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; — поддерживать контакты при помощи электронной почты. Владеть: — практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; — грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций					
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	Знать: — современные средства информационно-коммуникационных технологий; — языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; Уметь: — воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; — понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; — выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; — вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; — составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; — вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; — поддерживать контакты при помощи электронной почты. Владеть: — практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; — грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).					
	III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности					

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 1 и 2 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			1	2
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	КУ	3
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

IV. 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

	<p>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 личностного 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.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> 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 2 семестре. Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой изучаемых разделов курса.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</i> Список литературы . 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 .</p>

	<p>Электронные образовательные ресурсы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Каталоги: http://tatarknigafund.ru. 2. http://www.kitap.tatar.ru 3. http://www.kitaphane.tatastan.ru 4. http://www.belem.ru 5. http://www.tatar.ru 6. http://www.kitap.ru 7. http://www.tatar.org.ru 8. http://www.suzlek.ru 9. http://www.tatarstan.ru/books 				
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>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.</p>				
	<p>Блок 2. Практики</p>				
Б2.О.01.0 1 (У)	УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА				
	ТВОРЧЕСКАЯ (ХОРОВАЯ) ПРАКТИКА				
	Разработчики - Карпов Ю.С., профессор, кандидат искусствоведения, Быкова Н.А., заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой				
	<p>Целью учебной хоровой практики является приобретение репертуарной базы и опыта исполнительской деятельности у обучающихся; приобщение к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления музыканта-исполнителя.</p> <p>В задачи хоровой практики входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком творческом и профессиональном уровне концертно-исполнительской работы; - ознакомление со спецификой хорового исполнительства в различных аудиториях слушателей; - углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин; - подготовка, накопление и совершенствование хорового репертуара; - развитие творческого отношения к деятельности руководителя хорового коллектива, артиста хора и ансамбля. 				
ОПК-2 ПК-4 ПК-11	<p>II. Требования к уровню освоения содержания практики Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения,</td> <td>"Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения;</td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения,	"Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций				
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения,	"Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения;				

<p>записанные разными видами нотации</p>	<p>– нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;"</p> <p>"Уметь: – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;"</p> <p>"Владеть: – различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; – навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой."</p>
<p>ПК-4. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p>"Знать: – специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня; – методические основы построения уроков по дирижированию;"</p> <p>"Уметь: – проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования; – аналитически оценивать существующую литературу по специальности;</p> <p>"Владеть: – различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения; – приемами педагогической работы над отдельными элементами симфонических партитур, способствующими формированию целостного художественного замысла. "</p>
<p>ПК-11. Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом (хором, оркестром, труппой музыкального театра), организовывать и планировать деятельность творческого коллектива</p>	<p>Знать: – особенности организации и функционирования творческих коллективов в учреждениях сферы культуры и искусства;</p> <p>Уметь: – разрабатывать стратегию развития творческого коллектива с учетом современных культурно-экономических реалий;</p> <p>Владеть: – навыками планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности творческих проектов и коллективов.</p>
<p>III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетную единицу (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Хоровая практика относится к видам учебной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки студентов к художественнотворческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.).</p>	

	Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
				10	
	Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	21	332	3	
	Самостоятельная работа		424		
	Общая трудоемкость		756		
<p>IV. Содержание практики.</p> <p>Хоровая практика относится к видам учебной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки студентов к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.). Учебная практика реализуется в форме групповых и самостоятельных занятий.</p> <p>Видами учебной работы хоровой практики являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) совершенствование исполнительского мастерства; б) повышение уровня хоровой исполнительской культуры; в) формирование хорового репертуара; г) развитие навыков самостоятельного музицирования; д) анализирование результатов своей исполнительской деятельности; е) выступления на зачетах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, участия в различных концертных мероприятиях, на различных сценических площадках образовательных организаций и учреждений культуры. <p>Для общего руководства практикой обучающихся, приказом ректора, назначается руководитель практики от Консерватории (заведующий практиками), который осуществляет общее методическое руководство практикой студентов. Для руководства практикой по профилю соответствующих образовательных программ высшего образования, назначаются руководители практики (заведующие кафедрами) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Консерватории.</p> <p>Заведующие кафедрами, осуществляющие непосредственное руководство учебной практикой обучающихся, выполняют следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывают программы учебных и концертных выступлений обучающихся; – осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения хоровой практики и ее содержания; – оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий; – оценивают результаты выполнения программы практики в соответствии с планом-графиком прохождения учебной хоровой практики и выполнения индивидуального задания (по семестрам). <p>Руководитель практики (заведующий практиками):</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывает общевузовские программы практики; – анализируют ведение отчетной документации студентов по учебной практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации; – осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены). <p>Учебная хоровая практика реализуется в форме практических занятий - групповые занятия, сводные репетиции и концертные выступления. На протяжении всего периода обучения каждый студент обязан изучить определенный репертуарный минимум, который определяется общей репертуарной политикой хорового коллектива. В каждом семестре устанавливается план концертных мероприятий с участием учебного хора и порядок работы над репертуаром. Репертуар обсуждается и утверждается на заседании кафедры. Годовой план работы хорового коллектива включает в себя изучение и подготовку концертного репертуара в течение всего учебного года. Количество разовых выступлений коллектива не ограничено. Концертные выступления хора проводятся в концертных залах Консерватории или иных концертных площадках. Каждое выступление студента в составе хора приравнивается к текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Итоговый зачёт выставляется на основе участия студента во всех хоровых выступлениях, запланированных в течение учебного периода.</p>					

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках учебной хоровой практики осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля.

Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам:

- а) выполнение учебного плана по учебной хоровой практике;
- б) объем и уровень концертного хорового репертуара студента;
- в) количество концертных выступлений.

Промежуточный контроль осуществляется в форме исполнения концертной программы студента в составе хорового коллектива. Итоговой контроль осуществляется в 8 семестре в форме суммарного количества концертных программ студента в составе хорового коллектива, оформления отчета студента по учебной практике, положительного отзыва руководителя практики. Результаты аттестации по учебной хоровой практике приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Список литературы

1. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979
2. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990
3. Дмитриевский Г. Хороведение и управление хором. Элементарный курс – М.; Л., 2007.
4. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988
5. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998
6. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967
7. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990
8. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965
9. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967
10. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979
11. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998
12. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987
13. Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. – М., 1970
14. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010
15. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967
16. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961
17. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 1991

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.

	<p>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: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i> 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</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение практики Реализация учебной творческой практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.</p>
	<p>ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА</p>
<p>Б2.О.02.01 (II)</p>	<p>ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА</p>
	<p>Разработчик: <i>Разработчик - Карпов Ю.С., профессор, кандидат искусствоведения, Быкова Н.А., заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой</i></p> <p>I. Цели и задачи практики Цель курса производственной педагогической практики – подготовка обучающегося к педагогической работе в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств, музыкальных школах), общеобразовательных учреждениях; формирование у них интереса к научно-методической деятельности в области музыкальной педагогики по профилю подготовки; обеспечение практической реализации знаний и навыков, полученных студентами в теоретических курсах, курсе методике, специальном классе, а также воспитание творчески мыслящего, интересующегося новыми разработками в области методики и педагогики, постоянно развивающегося педагога.</p>

	<p>В задачи педагогической практики входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование навыков педагогической деятельности в музыкально-образовательных учреждениях начальной и средней ступеней обучения; - овладение методикой обучения на разных этапах подготовки учащихся, навыками проведения уроков и контрольных мероприятий; - овладение навыками организации самостоятельной работы обучающихся, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня; - овладение навыками планирования и организации учебного процесса в музыкальнообразовательных учреждениях; - накопление опыта практической педагогической работы с обучающимися по освоению учебного репертуара и методики работы с ним (навыков анализа формы, стиля, определения уровня сложности, навыков работы с авторским текстом, работы над формой произведения, содержанием, определением тембра голоса, особенностей голосового аппарата, вокальной техникой, динамикой, штрихами и пр.); - освоение способов оценки и развития природных данных обучаемых (музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительского воображения, и пр.). 										
УК-3 ОПК-3 ПК-7 ПК-8	<p>II. Требования к уровню освоения содержания практики Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:</p>										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Компетенции</th> <th style="text-align: center;">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 635 633 1058" rowspan="3"> УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели </td> <td data-bbox="656 635 2058 754"> Знать: – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; </td> </tr> <tr> <td data-bbox="656 754 2058 914"> Уметь: – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; </td> </tr> <tr> <td data-bbox="656 914 2058 1058"> Владеть: – навыками постановки цели в условиях командой работы; – способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1066 633 1437" rowspan="2"> ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые </td> <td data-bbox="656 1066 2058 1289"> Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; </td> </tr> <tr> <td data-bbox="656 1289 2058 1437"> Уметь: – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;	Уметь: – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;	Владеть: – навыками постановки цели в условиях командой работы; – способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.	ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые	Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;	Уметь: – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность;	
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций									
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;										
	Уметь: – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;										
	Владеть: – навыками постановки цели в условиях командой работы; – способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.										
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые	Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;										
	Уметь: – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность;										

	технологии в области музыкальной педагогики	– ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
		Владеть: – различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; – навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
	ПК-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	Знать: – специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня; – методические основы построения уроков по дирижированию;
		Уметь: – проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования; – аналитически оценивать существующую литературу по специальности;
		Владеть: – различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения; – приемами педагогической работы над отдельными элементами симфонических партитур, способствующими формированию целостного художественного замысла.
	ПК-8.Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	Знать: – современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о природе индивидуальности обучающихся, своеобразии музыкальности, специальных и творческих способностей; – различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках преподаваемой дисциплины;
		Уметь: – определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся, уровень развития их творческих и музыкальных способностей; оказывать психологическую поддержку участникам образовательного процесса; – формировать у обучающихся комплекс теоретических знаний и практических навыков;
		Владеть:

		– включением психолого-диагностических методов в образовательный процесс, технологиями инклюзивного образования																	
<p>III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 9 семестре. ется в 7 семестре. Педагогическая практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="501 421 1014 480">Вид учебной работы</th> <th data-bbox="1014 421 1106 480">ЗЕТ</th> <th data-bbox="1106 421 1223 480">Акад. часы</th> <th data-bbox="1223 421 1883 480">Контроль</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="501 480 1014 515"></td> <td data-bbox="1014 480 1106 515"></td> <td data-bbox="1106 480 1223 515"></td> <td data-bbox="1223 480 1883 515">9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 515 1014 550">Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td data-bbox="1014 515 1106 550" rowspan="3">3</td> <td data-bbox="1106 515 1223 550">19</td> <td data-bbox="1223 515 1883 550" rowspan="3">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 550 1014 579">Самостоятельная работа</td> <td data-bbox="1106 550 1223 579">89</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 579 1014 579">Общая трудоемкость</td> <td data-bbox="1106 579 1223 579">108</td> </tr> </tbody> </table>				Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль				9	Контактная работа, в т.ч. контроль	3	19	3	Самостоятельная работа	89	Общая трудоемкость	108
Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль																
			9																
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	19	3																
Самостоятельная работа		89																	
Общая трудоемкость		108																	
<p>IV. Содержание практики. Педагогическая практика относится к видам производственной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования, учреждений дополнительного образования детей (детских школах искусств, детских музыкальных школах), общеобразовательных учреждений. Тесно взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла «Дирижирование», «Хоровой класс», «Хороведение», «Методика работы с хором», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», «Музыкальная педагогика и психология».</p> <p>Занятия по педагогической практике проводятся на базе Консерватории (со студентами младших курсов дирижерско-хорового факультета). К аудиторной форме проведения педагогической практики могут относиться часы, выделяемые в рамках ассистентской практики. К внеаудиторным относятся часы самостоятельной работы студентов-практикантов, связанные с подготовкой к проведению уроков с учеником.</p> <p>В соответствии с учебным планом практиканты занимаются с учащимися один раз в неделю. Аудиторная и самостоятельная работа по всем видам педагогической практики подтверждается в объеме часов, указанных в учебном плане.</p> <p>Видами учебной работы при изучении курса «Педагогическая практика» являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) консультации педагога-консультанта; б) подготовка практиканта к уроку; в) проведение урока практикантом в присутствии педагога-консультанта; г) проведение урока практикантом самостоятельно; д) подготовка учебной документации; е) проведение открытого урока; ж) самостоятельное изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа. <p>В зависимости от целей урока и отношения ученика к определенному образовательному уровню урок должен отвечать современным требованиям, а именно: содержать обучающую (информативную, практическую), воспитательную и развивающие части, использовать современные технологии и методы обучения.</p> <p>Урок должен быть заранее спланирован и предварительно отрепетирован студентом. Важным критерием успешности проведения урока в период педагогической практики является максимально полное выполнение задач, поставленных при подготовке к нему. Кроме этого, студент должен уметь проявить находчивость при разрешении незапланированных ситуации учебного или воспитательного характера.</p> <p>Для общего руководства практикой обучающихся приказом ректора, назначается руководитель практики от Консерватории (заведующий практиками), который осуществляет общее методическое руководство практикой студентов. Для руководства практикой по профилю соответствующих образовательных программ высшего образования, назначаются руководители практики (преподаватели-консультанты) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Консерватории (заведующие кафедрами, научные руководители, преподаватели и т.д.).</p>																			

Преподаватели-консультанты, осуществляющие непосредственное руководство педагогической практикой обучающихся, выполняют следующие функции:

- осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее содержания;
- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий;
- оценивают результаты выполнения программы практики в соответствии с планом-графиком прохождения исполнительской практики и выполнения индивидуального задания (по семестрам).

Руководитель практики (заведующий практиками):

- разрабатывает общеузовские программы практики;
- анализирует ведение отчетной документации студентов по педагогической практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
- осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены);
- осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, являющимися базами практики, в том числе в виде подготовки договоров о сотрудничестве в области прохождения практики студентами Консерватории.

В начале прохождения практики (в IX семестре), студент-практикант получает план-график прохождения производственной педагогической практики и индивидуальное задание на практику. В плане-графике подробно отражены этапы, содержание и сроки прохождения педагогической практики, которые обязательны для каждого студента. В индивидуальном задании подробно указаны задания по педагогической практике и отметки о выполнении практики, которые заполняет преподаватель-консультант по результатам выполнения заданий (по семестрам).

Содержание практики охватывает структуры процесса ее проведения, к которым следует отнести:

- а) пассивную практику (практику наблюдений за работой опытных педагогов);
- б) индивидуальные занятия с педагогом, включающие консультационную работу;
- б) практические занятия студента с обучающимися; в) самостоятельную работу студента-практиканта, связанную с подготовкой к уроку;
- г) изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа.

Основными организационно-методическими блоками практики «Педагогическая практика» являются:

- информационно-разъяснительный,
- когнитивный,
- креативно-проектный,
- подготовительный,
- практической реализации,
- аналитически-обобщающий.

Особенностью реализации курса педагогической практики является то, что данные разделы и блоки представляют основные виды и формы педагогической деятельности, которые реализуются постоянно как в процессе проведения урока, так и в процессе подготовки к нему.

Практика наблюдений.

Данному виду практики уделяется особое значение, поскольку студент должен внимательно следить за ходом педагогического процесса, реализуемого опытными преподавателями в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного образования детей. Студент-практикант ведет дневник наблюдений, в котором отражает личностные особенности ученика, его подготовленность, методы и приемы, при помощи которых педагог решает педагогические проблемы, способы реагирования на поведение ученика, особенности изучения репертуара, инструктивного и дидактического материала. Важным этапом практики наблюдений является обсуждение с педагогом-консультантом и преподавателем сущности возникших в процессе урока проблем.

Индивидуальные занятия.

Прерогативой индивидуальных занятий является выполнение педагогом нескольких функций: организующей, формирующей, обучающей, мобилизующей, воспитывающей, информационной, развивающей, аналитической, передачи опыта. В процессе индивидуального занятия педагог на основе анализа потенциала и степени готовности и подготовленности студента к педагогической практике намечает перспективу практической педагогической подготовки обучающегося, совместно с ним создает психологический портрет ученика, конструирует сферу его ближайшего развития, намечает спектр действий, необходимых для эффективного развития, обучения и воспитания обучающегося, выбирает оптимальный набор методов, средств, технологий, способов развития музыкальных и креативных способностей, намечает алгоритм реализации педагогических целей и задач.

Практические занятия с обучающимся (9 семестр).

Во время практического занятия студент проводит урок, непосредственно приобретает опыт работы в качестве педагога, комплекс коммуникативных, организационных, мотивационных качеств, навыков и умений.

Самостоятельные занятия студента.

В процессе самостоятельных занятий студент осуществляет: а) поиск необходимых дидактических, инструктивных материалов, необходимой методической литературы; б) поиск и подготовку мультимедийных проектов (компьютерных презентаций, записей выступлений, технологий работы над музыкальными произведениями и т.д.); в) изучает и осваивает педагогический репертуар; г) конкретизирует план урока, уточняет методы преподавания.

Изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа.

В процессе самостоятельного изучения педагогического репертуара студент – практикант знакомится с репертуарным планом учащихся, выявляя технические, исполнительские, формообразующие и другие сложности, учится соотносить уровень программы и исполнительские возможности ученика.

Структура процесса прохождения педагогической практики.

Реализация целей педагогической практики осуществляется на основе поэтапного освоения ее содержания. Этими этапами являются:

Информационно-разъяснительный - этап обусловлен необходимостью объяснения студентам особенностей ведения педагогической деятельности в музыкальных образовательных организациях среднего звена и в организациях дополнительного образования детей.

Когнитивный – связан с необходимостью познания:

- а) специфики педагогической деятельности в вышеуказанных образовательных организациях,
- б) общих и индивидуальных психических свойствах определенного контингента обучающихся;
- в) требований к поведению образовательного процесса в этих организациях;
- г) особенностей организации занятий.

Креативно-проектный – обусловлен необходимостью создания эффективного плана проведения урока.

Подготовительный – связан с подготовкой студента к проведению урока. Он предполагает:

- а) изучение репертуара и терминологии;
- б) поиск информации, имеющей дидактическое и воспитательное значение в информационных сетях;
- в) подготовку инструктивного материала, нотных пособий,
- г) создания презентаций, записей с исполнением изучаемого произведения;
- д) выбором путей и методов развития музыкальных и творческих способностей (мышления, воображения, музыкальной памяти, двигательных способностей и т.д.);
- е) репетицию предстоящего урока, в процессе которой намечаются и отрабатываются его основные моменты.

Этап практической реализации – с непосредственной реализацией студентом педагогического проекта, включающей и ведение учебной документации.

Аналитически-обобщающий – с анализом прошедшего урока, выявлением недостатков и успехов, с предварительной постановкой задач на следующий урок; с мотивированием студента к педагогической деятельности. Педагог осуществляет консультирование студентов в конце урока и перед его проведением. Подготовительная работа осуществляется студентом самостоятельно в соответствии с рекомендациями педагога.

Содержание данной практики не поддается строгой дифференциации по темам, поскольку содержание каждого урока и процесс подготовки к нему требуют использования в комплексном виде всех аспектов обозначенных выше разделов, которые, в свою очередь, могут иметь специфическое содержательное

	<p>наполнение. Решение педагогических задач в ходе урока и при подготовке к нему гарантирует формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обозначенных в ФГОС ВО.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках педагогической практики осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам: а) посещаемость занятий по педагогической практике; б) качество выполнения педагогической работы; в) подготовка и сдача документации учебного назначения. Промежуточный контроль осуществляется в форме собеседования по представленным в дневнике записям педагогической практики, обсуждения и анализа методов и форм работы с обучающимися в классах опытных преподавателей образовательных учреждений (ДМШ, ДШИ, ССУЗ, ВУЗ). Итоговой контроль осуществляется в форме зачета в 9 семестре. Студенты – практиканты проводят тематический открытый урок со студентом консерватории; предоставляют план открытого урока и отчетную документацию. По итогам открытого урока проводится широкое обсуждение проведенного урока, оценивается активность и компетентность студентов в обсуждении прослушанных открытых уроков. По результатам проведения открытого урока составляется протокол. Одним из важных направлений контроля является отчетная документация практиканта. В соответствии с требованиями ФГОС ВО, по всем видам практики вводится отчетность. Она должна включать: 1. Выполнение учебного плана. 2. Выполнение плана графика прохождения производственной педагогической практики, выполнение индивидуального задания по практике (по семестрам). 3. Предоставление дневника по педагогической практике (включающий в себя репертуарный список изученных произведений, развернутую характеристику учащегося). 4. Предоставление плана открытого урока. 5. Проведение тематического открытого урока в присутствии экзаменационной комиссии. 6. Отчет студента по педагогической практике. 7. Положительный отзыв педагога-консультанта. Результаты аттестации по производственной педагогической практике приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Список литературы</i> Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998 2. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967 <p style="text-align: center;"><i>Дополнительная литература</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979 2. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990 3. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988 4. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965 5. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979 6. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998

7. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987
8. Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. – М., 1970
9. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967
10. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961
11. Шамина Л. Работа с самостоятельным хоровым коллективом. – М., 1991

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение практики

	<p>Реализация производственной педагогической практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. В образовательных организациях, являющимися базами педагогической практики, имеются аудио-, теле-, видеоаппаратура, компьютеры и ноутбуки, позволяющие использовать СД- диски и флеш-накопители при демонстрации студентами записей, презентаций, электронных методических материалов. Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.</p>									
Б2.В.01 (II)	ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (РАБОТА С ХОРОМ)									
	Разработчик: <i>Карпов Ю.С., профессор, кандидат искусствоведения, Быкова Н.А., заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой</i>									
	<p>I. Цели и задачи практики Целью производственной практики работы с хором является формирование у обучающегося профессиональных качеств дирижера-хормейстера, обладающего навыками управления хоровым коллективом в репетиционном процессе, а также во время исполнения концертной программы в рамках публичных выступлений. Задачами практики работы с хором является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - накопление опыта исполнительской деятельности; углубление профессиональных знаний в процессе певческой (вокально-хоровой) и дирижерской практики; - совершенствование профессиональных навыков, в том числе ансамблевого пения, вокальной хоровой культуры в условиях репетиционной работы с коллективом; - расширение общего музыкального кругозора обучающихся посредством практического ознакомления с сочинениями различных стилей и жанров; - развитие музыкального мышления в процессе работы над созданием исполнительской интерпретации хоровых произведений; - ознакомление со спецификой исполнительства в различных аудиториях слушателей; <p>участие в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, и др.), необходимых для становления дирижера.</p>									
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания практики Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"> УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели </td> <td> <i>Знать:</i> - общие формы организации деятельности коллектива; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; </td> </tr> <tr> <td> <i>Уметь:</i> - создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; </td> </tr> <tr> <td> <i>Владеть:</i> - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач; - навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <i>Знать:</i> </td> </tr> </tbody> </table>		Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> - общие формы организации деятельности коллектива; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;	<i>Уметь:</i> - создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;	<i>Владеть:</i> - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач; - навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.		<i>Знать:</i>
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций									
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> - общие формы организации деятельности коллектива; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;									
	<i>Уметь:</i> - создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;									
	<i>Владеть:</i> - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач; - навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.									
	<i>Знать:</i>									
УК-3 ОПК-3 ПК-7 ПК-8										

	ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	<ul style="list-style-type: none"> - основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; - различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; - приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; - нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; - методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; - формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; - ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; - навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
	ПК-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня; – методические основы построения уроков по дирижированию;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования; – аналитически оценивать существующую литературу по специальности;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения; – приемами педагогической работы над отдельными элементами симфонических партитур, способствующими формированию целостного художественного замысла.
	ПК-8. Способен преподавать дисциплины	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на инструменте;

в области музыкально-инструментального искусства	- структуру музыкального образования, роль воспитания в педагогическом процессе;
	<i>Уметь:</i> - осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; - применять в педагогической работе знания из области музыкально-инструментального искусства;
	<i>Владеть:</i> - методиками преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального, дополнительного и общего образования; - основами продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
 Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), ведется в течение десятого и десятого семестров и включает в себя аудиторную контактную и самостоятельную работу студента, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля. Педагогическая практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			10
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	18	3
Самостоятельная работа		90	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание практики.
 Практика работы с хором относится к видам производственной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки студентов к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях. Производственная практика представляет собой форму учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающегося, а также самостоятельной исполнительской работы студента - репетиционной работы с хоровым коллективом, концертные выступления.
 Видами производственной практики работы с хором являются:
 а) углубление профессиональных знаний в процессе певческой и дирижерской практики;
 б) совершенствование хорового исполнительского мастерства;
 в) повышение уровня хоровой исполнительской культуры;
 г) формирование хорового репертуара;
 д) анализирование результатов исполнительской деятельности;
 е) выступления на зачетах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, участия в различных концертных мероприятиях, на различных сценических площадках образовательных организаций и учреждений культуры.
 Производственная практика работы с хором реализуется в форме практических занятий (работа с хоровым коллективом под руководством руководителя практики) и самостоятельных занятий (работа с хором, подготовка программы государственного экзамена).
 На первом этапе производственной практики руководитель практики закрепляет за практикантом определенный репертуар хоровых произведений. Далее практикант, в рамках самостоятельной работы, должен составить подробный план работы над репертуаром, определить основные этапы и виды работ, хорошо знать аннотацию сочинений.
 В процессе практической работы с хором, руководитель практики формулирует исполнительские задачи, которые необходимо выполнить студенту, разъясняет пути и способы работы над ними. Студент разрабатывает график самостоятельной работы с учетом его занятости, состояния здоровья и иных условий.

	<p>Контроль руководителя практики за самостоятельной работой студента осуществляется еженедельно в соответствии с графиком проведения репетиций. Заключительным этапом практики работы с хором является представление концертной программы в рамках публичного выступления.</p> <p>Для общего руководства практикой обучающихся, приказом ректора, назначается руководитель практики от Консерватории (заведующий практиками), который осуществляет общее методическое руководство практикой студентов.</p> <p>Для руководства практикой по профилю соответствующих образовательных программ высшего образования, назначаются руководители практики (заведующие кафедрами) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Консерватории.</p> <p>Заведующие кафедрами, осуществляющие непосредственное руководство производственной практикой, выполняют следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывают программы учебных и концертных выступлений обучающихся; – осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики работы с хором и ее содержания; – оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий; – оценивают результаты выполнения программы практики в соответствии с планом-графиком прохождения практики и выполнения индивидуального задания (по семестрам). Руководитель практики (заведующий практиками): – разрабатывает общеузовские программы практики; – анализируют ведение отчетной документации студентов по практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации; – осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены)
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Мониторинг качества усвоения практических навыков производственной практики работы с хором осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) выполнение учебного плана по практике работы с хором; б) объем и уровень изученного хорового репертуара. <p>Промежуточный контроль осуществляется в форме исполнения концертной программы в рамках репетиционной работы или концертного выступления.</p> <p>Итоговой контроль осуществляется в 10 семестре в форме публичного представления концертной программы, оформления отчета по практике, положительного отзыва руководителя практики. Результаты аттестации по производственной практике работы с хором приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Список литературы</i> Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Казачков С. Дирижер хора - артист и педагог. - Казань: КГК, 1998. – 308с. 2. Казачков С. От урока к концерту. - Казань: КГК, 1990. – 334 с. 3. Чесноков П. Хор и управление им. - М.: Музыка, 1952. – 220 с. <p style="text-align: center;">Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Абелян А. Гембицкая Е. Детский хор института художественного воспитания Академии Пед. наук СССР. - М.: Музыка, 1967. – 120 с. 2. Булгаков В. Русская профессиональная хоровая школа конца XIX первой половины XX столетия. - Казань, 2000. - 188с. 3. Дашанова Н. Основы хороведения. - Казань: ТГГПУ, 2008. - 61с. 4. . Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера. - М.: Музыка, 1973, 78с. 5. Краснощёков В. Вопросы хороведения. - М.: Музыка, 1969. – 300 с. 6. Левандо П. Хоровая фактура. - Л.: Музыка, 1987. – 123 с. 7. Лобачёва Е. Хор и хороведение. - М.: Музыка, 1964. – 62 с. 8. Понамарьков И. Хоровое пение в школе - М.: Изд-во Пед. наук РСФСР, 1946 – 79 с. 9. Работа с хором. Методика и опыт. Под ред. Тевлина А. - М.: Профиздат, 1972.- 206 с.

10. Самарин В. Хороведение и хоровая аранжировка. М.: Академия, 2002. – 352 с.
11. Соколов О. Двухголосное пение в младшем хоре. - М.: Музыка, 1987. – 94 с.
12. Соколов О. Работа с хором. - М.: Музыка, 1967. – 227 с.
13. Струве Г. Школьный хор. М.: Просвещение, 1981. - 191с.
14. Шамина Л. Работа с самостоятельным хоровым коллективом. - М.: Музыка, 1988. - 176с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение практики

	<p>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 практики обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>	
Блок 3	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ	
БЗ.01	ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА	
	Разработчик - Лукьянов В.Г., профессор	
	I. Цели и задачи	
	Цели и задачи государственного экзамена – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО;	
	II. Требования к уровню освоения	
УК-6 УК-7 УК-10 ОПК-3 ОПК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-10 ПК-11	Компетенции УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	Индикаторы достижения компетенций <i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; <i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности; – социально-гуманитарную роль физической культуры и спорта в развитии личности; – роль физической культуры и принципы здорового образа жизни; – влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; – способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
		<i>Уметь:</i> – организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; – использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа; – выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической гимнастики; – выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; – выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и самовоспитания; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению		<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
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики		<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; – навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике		<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации;

<p>современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 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 методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни.
<p>ПК-1. Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные приемы работы с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными хорами; – основные принципы педагогической работы над хоровыми произведениями; – последовательность этапов создания программы концерта, его специфику; задачи и функции дирижера на каждом из этапов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проявлять профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением; – грамотно интерпретировать произведения разных эпох и стилей; – работать с хоровым коллективом над созданием музыкального образа; работать с солистами и отдельными группами хорового коллектива; согласовывать звучание хорового коллектива с акустикой зала; сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с хором; – навыками творческого взаимодействия с артистами хора
<p>ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; – методы и типы хоровой аранжировки; – устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при обучении пению; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; составить аннотацию хорового произведения аналитического характера по заранее избранной теме; – выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого произведения и собственным художественным замыслом;

	<p>– правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки; – подбирать вокальный репертуар для различных категорий обучающихся; ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, исполнительских и педагогических традиций;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкальнодраматургического анализа хоровых произведений; – навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано; – навыками анализа вокально-хоровой партитуры; – навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с аккомпанементом.
<p>ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные методики работы с хоровыми коллективами (распевание хора, прослушивание участников хорового коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности);
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой исполнительского анализа хоровых партитур
<p>ПК-4. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основной хоровой репертуар для различных составов, включающий произведения разных эпох и стилей; – различные исполнительские стили, школы, направления и их характеристики
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – комплексом профессиональных навыков для создания убедительной художественной интерпретации; – навыками самостоятельного анализа и интерпретации художественных стилей и композиционных особенностей музыкального произведения
<p>ПК-6. Способен использовать фортепиано и оркестровые музыкальные инструменты в своей профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы техники игры на фортепиано и оркестровых инструментах; – различные приемы и методы работы над музыкальными произведениями;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – исполнять на фортепиано и оркестровых музыкальных инструментах музыкальные произведения, находящиеся в репетиционной и педагогической работе, аккомпанировать солисту, выступать в качестве концертмейстера на учебных занятиях, играть в ансамбле, читать с листа, в том числе оркестровые партитуры и их фрагменты
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками игры на фортепиано и оркестровых инструментах, навыками транспозиции.

ПК-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<i>Знать:</i> – специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня; – методические основы построения уроков по дирижированию;
	<i>Уметь:</i> – проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования; – аналитически оценивать существующую литературу по специальности;
	<i>Владеть:</i> – различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения; – приемами педагогической работы над отдельными элементами симфонических партитур, способствующими формированию целостного художественного замысла.
ПК-9. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)	<i>Знать:</i> – основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; – приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метrorитмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования;
	<i>Уметь:</i> – делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); – при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;
	<i>Владеть:</i> – навыками графического оформления оркестровой партитуры; – навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры.
ПК-10. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных	<i>Знать:</i> – основные инструменты реализации культурно-просветительских проектов в области хорового искусства;
	<i>Уметь:</i> – формировать концепцию культурно-просветительского проекта, подбирать исполнителей и репертуар, отвечающий концепции мероприятия;
	<i>Владеть:</i>

сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры), разрабатывать репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов	– коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде.
ПК-11. Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом (хором, оркестром, группой музыкального театра), организовывать и планировать деятельность творческого коллектива	Знать: – особенности организации и функционирования творческих коллективов в учреждениях сферы культуры и искусства;
	Уметь: – разрабатывать стратегию развития творческого коллектива с учетом современных культурно-экономических реалий;
	Владеть: – навыками планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности творческих проектов и коллективов.

III. Трудоемкость

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	9		10
Самостоятельная работа			ГА
Общая трудоемкость		324	

IV. Содержание.

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. В зависимости от направленности ОПОП государственный экзамен состоит из следующих разделов:

профиль «Дирижирование академическим хором»: исполнение (дирижирование) концертной программы с хором студентов Консерватории.

Перечень музыкальных произведений каждого раздела государственного экзамена по программе специалитета обсуждается на соответствующей кафедре и утверждается локальным актом Консерватории не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. Каждый раздел государственного экзамена заканчивается оценкой. Репертуар концертной программы должен включать произведения различных жанров и стилей, в том числе по профилю «Дирижирование академическим хором» произведение для хора *acappella*, произведение для хора с сопровождением.

V. Требования к аттестации

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Успешное прохождение государственного аттестационного испытания означают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

В зависимости от направленности ОПОП и государственного экзамена, на ГИА выпускник должен продемонстрировать:

	<p>1) знание основных элементов техники дирижирования; структуры дирижерского жеста, технологических и физиологических основ функционирования дирижерского аппарата; музыкально-языковых и исполнительских особенностей хоровых произведений различных стилей и жанров; специальной учебно-методической и исследовательской литературы по вопросам дирижерского искусства; методики работы с исполнительскими коллективами разных типов; средств достижения выразительности звучания творческого коллектива; методических принципов работы с вокалистами; теоретических основ постановки голоса; характеристик стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципов соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основных принципов связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв.;</p> <p>2) умение отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; управлять тембровой палитрой хора; планировать и вести репетиционный процесс с различными тапами и видами творческих коллективов; анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы; 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> <p>3) владение приемами дирижерской выразительности; дирижерскими схемами; навыками конструктивного анализа проделанной работы; навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; коммуникативными навыками в профессиональном общении; знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; способностью усваивать исполнительский опыт предшественников и творчески применять его на практике; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.</p> <p style="text-align: center;"><i>Основная литература</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998 2. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967 3. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990 <p style="text-align: center;"><i>Дополнительная литература</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Андреева Л., Бондарь М. – Николай Михайлович Данилин. // Искусство хорового пения. М., 1963 2. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979 3. Багриновский М. М. Основы техники дирижирования. - М., 1963 4. Борис Тевлин. Хоровые пути. Сб. статей под ред. В.Ценовой. М., 2001 5. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990 6. Дмитриевская К. Русская советская хоровая культура. М., 1974 7. Елисеева В. Обучение хормейстеров в дореволюционной России. // Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, вып. XXIII, Вопросы русской и советской хоровой культуры. М., 1975 8. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988 9. Зацепина Т. С. В. Смоленский – выдающийся деятель русской хоровой культуры конца XIX – начала XX века. // Вопросы хороведения и дирижирования хором. Вып. 58. Горький. 1982 10. Казачков С. А. Два стиля – две традиции. // Советская музыка. 1971, №2 11. Казачков С. А. О вокально-хоровой фразировке. Казань, 2000 12. Карпов Ю.С. Песнопения Божественно Литургии. Казань, 2010. 13. Кудрявцева Т. С. Хороведение. Хор как бесконечное творчество. Ялта, 2007

14. Левандо П. П. Проблемы хороведения. М., 1974
15. Левашов Е. От Глинки до Рахманинова // Музыкальная академия. 1992, №2
16. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965
17. Никольский А. В. Краткий очерк истории церковного пения в период I-X вв.// Хоровое и регентское дело, 1916, №5-6, №7-8.
18. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979
19. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М., 1977.
20. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998
21. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987
22. Птица К. Б. О музыке и музыкантах. М., 1995
23. Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. – М., 1970
24. Романовский Н. В. Из прошлого русской хоровой культуры // Хоровое искусство. Вып.2. Л., 1971
25. Романовский Н. В. Русский регент. Лебедев, 1992
26. Романовский Н. В. Хоровой словарь. М., 2000
27. Смоленский С. В. Воспоминания. // Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 4. М., 2002
28. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967
29. Шамина Л. Работа с самостоятельным хоровым коллективом. – М., 1991
30. Шереметьева Н. М. Г. Климов – дирижер Ленинградской академической капеллы. Л., 1983

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.

	<p>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</p>							
БЗ.02	ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ							
	Разработчики - Лукьянов В.Г./профессор, Карпов Ю.С./профессор, кандидат искусствоведения							
	<p>I. Цели и задачи Цели и задачи выпускной квалификационной работы – систематизация и закрепление теоретических знаний студента по специальности при решении практических задач исследовательского и аналитического характера, а также выявление его способности к самостоятельной работе.</p>							
<p>УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-5; ПК-8; ПК-9</p>	<p>II. Требования к уровню освоения</p> <table border="1" data-bbox="320 730 2002 1473"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 730 618 762">Компетенции</th> <th data-bbox="618 730 2002 762">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 762 618 1385"> <p>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p> </td> <td data-bbox="618 762 2002 1385"> <p>Знать: – основные методы критического анализа; – методологию системного подхода; – содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; – периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;</p> <p>Уметь: – выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; – осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; – формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;</p> <p>Владеть: – технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; – навыками критического анализа; – основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; – навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1385 618 1473"> <p>УК-2. Способен управлять проектом на</p> </td> <td data-bbox="618 1385 2002 1473"> <p>Знать: – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p> </td> </tr> </tbody> </table>		Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	<p>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p>Знать: – основные методы критического анализа; – методологию системного подхода; – содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; – периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;</p> <p>Уметь: – выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; – осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; – формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;</p> <p>Владеть: – технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; – навыками критического анализа; – основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; – навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.</p>	<p>УК-2. Способен управлять проектом на</p>	<p>Знать: – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p>
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций							
<p>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p>Знать: – основные методы критического анализа; – методологию системного подхода; – содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; – периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;</p> <p>Уметь: – выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; – осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; – формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;</p> <p>Владеть: – технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; – навыками критического анализа; – основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; – навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.</p>							
<p>УК-2. Способен управлять проектом на</p>	<p>Знать: – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p>							

	всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; – прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
	<p>УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками постановки цели в условиях командой работы; – способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<p>УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – современные средства информационно-коммуникационных технологий; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; – понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; – выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; – вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; – составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; – поддерживать контакты при помощи электронной почты. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; 	

		– грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i>	– различные исторические типы культур; – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<i>Уметь:</i>	– объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	<i>Владеть:</i>	– навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; – навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i>	основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
	<i>Уметь:</i>	- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
	<i>Владеть:</i>	- навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста.
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	<i>Знать:</i>	– теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности;
	<i>Уметь:</i>	– эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; - выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
	<i>Владеть:</i>	– умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; – методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций;

		– навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности
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-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i>	– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте;
	<i>Уметь:</i>	– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	<i>Владеть:</i>	– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа;

		<ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации;
	<i>Уметь:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – самостоятельно работать с различными типами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	<i>Владеть:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – категориальным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.
ОПК-3 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	<i>Знать:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;
	<i>Уметь:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
	<i>Владеть:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; – навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<i>Знать:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; – основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям;
	<i>Уметь:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; – применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;
	<i>Владеть:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
	<i>Знать:</i>	

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	– основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности;
	<i>Уметь:</i> – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности;
	<i>Владеть:</i> – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.
ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	<i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
	<i>Владеть:</i> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
ПК-5. Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства	<i>Знать:</i> – отечественные и зарубежные научные достижения в области искусства дирижирования и педагогики;
	<i>Уметь:</i> – реферировать, осуществлять обзор и анализ научных источников, обобщать и давать критическую оценку результатов научно-теоретических и эмпирических исследований; оформлять и представлять результаты научной работы в устной и письменной форме;
	<i>Владеть:</i>

		– навыками научно-исследовательской работы в профессиональной области; навыками планирования теоретических исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих методологических и методических принципов исследования.			
ПК-8	Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	Знать:			
		Уметь:			
		Владеть:			
ПК-9	Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)	Знать:			
		Уметь:			
		Владеть:			
III. Трудоемкость					
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.					
		Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
		Контактная работа	6	10	8 ГА
		Самостоятельная работа		206	

		Общая трудоемкость		216	
	<p>IV. Содержание. ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР по программе бакалавриата представляет собой защиту реферата по вопросам методики и педагогики, теории, истории и практики музыкального искусства, в том числе музыкального исполнительства. Консерватория утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Для подготовки ВКР в течение первого месяца заключительного года обучения за обучающимися по программе бакалавриата распорядительным актом Консерватории закрепляются руководители ВКР из числа работников Консерватории и при необходимости консультант (консультанты). После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. Тексты ВКР размещаются организацией в электронно-библиотечной системе Консерватории и проверяются на объём заимствования. Минимальный процент оригинальности текста для положительной оценки подготовленных ВКР устанавливается Консерваторией самостоятельно.</p>				
	<p>V. Требования к аттестации Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Успешное прохождение государственного аттестационного испытания означают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». При защите ВКР выпускник должен продемонстрировать следующие знания: знания названия, функций и области применения современных методов музыковедческого анализа; норм корректного цитирования; правил организации научного текста; дефиниций основных музыковедческих терминов; основных инструментов поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основной литературы, посвящённой вопросам изучения музыкальных сочинений; основных видов современных информационно-коммуникационных технологий; норм законодательства в области защиты информации; методов обеспечения информационной безопасности; умения формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектацию проблемы; исследовать музыкальный текст посредством использования методов музыковедческого анализа; вводить и грамотно оформлять цитаты; обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвящённых изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; 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; владение профессиональной терминологией; методами музыковедческого анализа; литературой вопроса по избранной для исследования теме; навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства; навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; методами правовой защиты информации. Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. При написании реферата выпускник должен осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки; при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения.</p>				
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. <i>Основная литература</i></p>				

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 368 с.
2. Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.
3. Выпускная квалификационная работа: методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; Сост. Л. Е. Савич. – Казань, 2008. – 49 с.
4. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000. – 246 с.
5. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
6. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. - М., 2009.
7. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары, 2001. – 244 с.
8. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с.
9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 280 с.
10. Тюлин Ю.Н. 12 заповедей для научной работы / публикация и вступительная статья А.Б.Никанорова // Методы в искусстве и методология анализа: Материалы конференции аспирантов Российского института истории искусств.– СПб., 2012.– С.82–88.
11. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с.
12. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыкаведческий текст: Реко-мендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова ; Санкт-Петерб. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; Каф теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил.
13. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33.

Дополнительная литература

1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с.
2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М., 2001.
3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008.
4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009.
5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002.
6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб., 1997. – 56 с.
7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить?
8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с.
9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – М., 2002. – 400 с.
10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 2009.
11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2017 № 660.
12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Электронные образовательные ресурсы

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