

**Аннотации к примерным программам учебных дисциплин
направления подготовки 070100 «Искусство»
квалификация (степень) магистр
профиль подготовки «Композиция»**

Общенаучный цикл

Базовая часть

Философия науки и искусства

Иностранный язык

Вариативная часть

Экономика культуры

Авторское право

Дисциплины по выбору

История и философия науки

Современные проблемы музыкального искусства и науки

Профессионально-ориентированный иностранный язык

Второй иностранный язык

Профессиональный цикл

Базовая часть

Специальность

Подготовка дипломного проекта

Современные проблемы педагогики и психологии

Методика преподавания профессиональных дисциплин

Вариативная часть

Инструментовка

Фортепиано

Основы хорового письма

Электронная и компьютерная музыка

Современный музыкальный театр

Прикладная музыка

История оркестровых стилей

Дисциплины по выбору

Методология НИР в области искусства

Основы научных исследований

Основы музыкального менеджмента

Маркетинг в сфере искусства

Современные композиторские и исполнительские техники

Спектральная музыка

Практическое изучение народных инструментов Волго-Уральского региона

Дополнительный инструмент (орган)

Практики и научно-исследовательская работа

Педагогическая практика

Художественно-творческая практика

Философия науки и искусства

Целью дисциплины является общенаучная подготовка магистрантов, формирование научного мировоззрения, профессионального мышления будущих специалистов, применение общефилософских, общеметодологических принципов, законов, категорий в познании и практической деятельности, обоснование основных принципов социально-политической, научной, нравственной, эстетической ориентации, развитие логического мышления, интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.

Задачей дисциплины является постижение сущности науки в широком социокультурном контексте – рассмотрение проблем кризиса современной техногенной цивилизации, глобальных тенденций смены научной картины мира, типов рациональности, систем ценностей в науке, анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в современной науке, изучение тенденций исторического развития науки, формирование у магистрантов целостного системного представления о мире и месте человека в нем, развитие философского мировоззрения и мироощущения, выработка навыков многомерной оценки философских и научных течений, направлений и школ.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать фактический материал в соответствии с учебной программой, методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства, культуры и науки, современные проблемы философии науки, искусствоведения и музыкального искусства, основные закономерности развития науки и искусства в контексте мирового культурного процесса, философские аспекты познания закономерностей научного и художественного творчества, иметь представление о предмете философии науки и искусства, об основных проблемах и задачах, а также особенностях современного взаимодействия философии и науки, иметь представление об основных направлениях исторического развития науки искусства, сущность философской методологии и ее роли в профессиональной деятельности, знать суть современных философских проблем отраслей научного знания;

уметь оперировать основными знаниями в области философии искусства и культуры на основе их критического осмысления, применять методы научного исследования явлений искусства, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые научные подходы, исходя из задач конкретного исследования, методологически грамотно проводить эмпирические и теоретические исследования, используя знания об общих закономерностях развития мира,

уметь анализировать и прогнозировать общественные изменения;

владеть навыками критического осмысления явлений искусства, методологией ведения научных исследований в области науки и искусства, профессиональной культурой изложения материала и навыками научной полемики, знаниями в области философских наук на уровне требований соответствующего приемного экзамена в аспирантуру, методами научного исследования, инновационными технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере.

Общая трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часов), аудиторная работа – 70 часов, время изучения – 1-2 семестры.

Иностранный язык

Целью дисциплины является приобретение магистрантами коммуникативной компетенции, уровень которой должен позволять использовать иностранный язык как в быту, профессиональной деятельности, так и для целей самообразования.

Задачами дисциплины являются развитие навыков профессионально-ориентированного устного и письменного перевода, закрепление и овладение грамматическим материалом и лексикой; лексическим минимумом в объеме 4000 общеупотребительных слов и 3000 единиц специальной лексики, закрепление и развитие навыков устной речи, овладение орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 7000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера, в том числе, основную терминологию согласно профилю ООП, лексику официально-делового, научного стиля, стиля художественной литературы;

уметь свободно вести на иностранном языке полемическую беседу, беседу-диалог с носителем языка по проблемам искусствознания, участвовать в обсуждении тем, связанных с профилем ООП, читать профессиональную литературу; аннотировать, реферировать и переводить профессиональную литературу без словаря, составлять научные тексты на иностранном языке;

владеть языком на уровне, достаточном для профессионального и бытового общения с иностранными специалистами, навыками публичной речи, письма для подготовки научных публикаций и ведения переписки.

Общая трудоемкость дисциплины – 4 кредита (144 часа), аудиторная работа – 106 часов, время изучения – 1-3 семестры. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий.

Экономика культуры

Целью дисциплины является показать воздействие культуры на сферы общественной жизни, включая экономику, а также обратное влияние эконо-

мики на культуру. Данный курс представляет собой исследование взаимосвязи социально-экономических и эстетико-символических процессов общественной жизни, изучение закономерностей и особенностей функционирования современных рынков культуры и искусства.

Задачи дисциплины – ознакомить магистрантов с основными теоретическими проблемами экономики культуры, раскрыть особенности культурных благ и основные методы их оценки, определить основные подходы к понятию культура в социологии и экономике, показать актуальные проблемы, которые стоят перед организациями социальной сферы в современных условиях в России, рассмотреть пути их решения с учетом мирового опыта, изучить особенности спроса и предложения в сфере культуры, определить экономические интересы субъектов культурной деятельности, мотивацию потребителей и производителей на рынке культурных благ, рассмотреть основы экономической деятельности творческих индустрий.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать принципы и механизмы взаимосвязи социально-экономических и эстетико-символических аспектов в культуре, основные проблемы в области производства и потребления культурных благ: неопределенность качества культурных благ; тенденция ухудшающего отбора; издержки ручной аттестации качества культурных благ; навигации в области культурных продуктов и т.д.; правовые нормы, связанные с защитой авторских прав, принципы и механизмы экономической политики государства в отношении сферы культуры, основные понятия и методологию финансового менеджмента;

уметь разрабатывать показатели функционирования организаций сферы культур использовать критерии и индикаторы анализа рынка символической продукции в современной экономике;

владеть пониманием основных социально-экономических факторов, влияющих на проектную философию современной культуры, пониманием базовых характеристик конкретных сегментов культурных индустрий, навыками методологической работы в сфере экономики культурных индустрий: построение типичных бизнес-планов, определение структуры контрактов между игроками, методы условной оценки культурных благ и др.

Общая трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часов), аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 5 семестр.

Авторское право

Целью дисциплины является формирование у магистрантов навыков по выявлению охраноспособности объектов авторского права из общего массива информационных ресурсов. Кроме того, магистранты должны владеть законными способами использования объектов авторских прав и их защиты.

Задачей дисциплины является освоение магистрантами специфического раздела гражданского права, регулирующего отношения исключительных прав на те результаты творческой деятельности, в которой первенствующее

значение имеет форма, а не содержание – произведения науки, литературы, искусства, программы ЭВМ.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной деятельностью и индивидуализацией товаров и их производителя (понятие интеллектуальной деятельности и ее результата, функции гражданского права по охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, специальные институты гражданского права, опосредующие интеллектуальную деятельность и ее результаты, понятия и признаки объекта авторского права, творческий характер произведения, объективную форму и воспроизводимость произведения, назначение и достоинства произведения, выполнение формальностей, правовое значение отдельных элементов произведения, произведения, не охраняемые авторскими правами); виды объектов авторского права (литературные произведения; речи, лекции и иные устные выступления; письма, дневники, личные заметки; интервью, дискуссии, письма в редакцию, драматические произведения, музыкальные произведения с текстом и без текста, музыкально-драматические произведения, мелодия, аранжировка, оркестровка, вариации, сценарные произведения, аудиовизуальные произведения); принципы свободного использования произведения, общие положения о свободном использовании произведения, условия свободного использования произведения, характеристика основных видов свободного использования произведений; субъекты авторского права (авторов произведений, личные неимущественные права авторов, право авторства, право на авторское имя, право на защиту репутации автора, право на обнародование произведения и на его отзыв, право на опубликование, имущественные права авторов, охрану прав несовершеннолетних и недееспособных авторов, авторские права юридических лиц и иностранных авторов);

владеть нормами законодательства в области авторского права.

Общая трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часов), аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 5 семестр.

История и философия науки

Цель изучения дисциплины - освоение знаний в области философии науки с особым акцентом на методологии научного познания; освоение знаний в области философско-методологических проблем социально-гуманитарных наук.

Задачи: формирование общих представлений о проблемах и достижениях философии науки; уяснение места науки в социокультурном контексте, в том числе взаимосвязях научного знания с другими областями знания; анализ глобальных проблем современной техногенной (индустриальной, постиндустриальной информационной цивилизации); выявление тенденций смены научной картины мира, типов научной рациональности, системы ценностей; формирование представлений о тенденциях исторического развития

социально-гуманитарных наук, выявление специфики социального познания и дисциплинарной структуры социально-гуманитарного знания; анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в социально-гуманитарном познании.

Требования к уровню подготовки: овладение основами современных знаний в области взаимоотношений и взаимовлияния философии и науки, обладать навыками междисциплинарного анализа мировоззренческих и методологических проблем, возникающих на современном этапе развития современной цивилизации; овладение основами современных философско-методологических знаний в области социально-гуманитарных наук, овладеть навыками анализа мировоззренческих и методологических принципов социально-гуманитарного познания.

Общая трудоемкость дисциплины – 5 кредитов (180 часов), аудиторная работа – 70 часов, время изучения – 2-3 семестры.

Современные проблемы музыкального искусства и науки

Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированного специалиста, ориентированного на актуальные проблемы музыкального искусства и науки, запросы современной музыкальной культуры; изучение актуальных проблем современного композиторского и музыкально-исполнительского творчества с ориентацией на текущие процессы художественной жизни общества; научно-аналитическое осмысление художественных тенденций в музыкальном искусстве и в смежных видах искусства в условиях глобализации информационной культуры.

Задачами дисциплины являются анализ развития и функционирования музыкального искусства и науки в контексте общехудожественных и исторических процессов; изучение проблем социокультурной динамики современного общества с учетом задач музыкального искусства и науки с учетом взаимодействия с другими видами искусства и отраслями наук; изучение художественно-эстетических проблем новых видов музыкального искусства, связанных с цифровыми, аудиовизуальными, мультимедийными технологиями; постижение системы научно-методологических принципов, сформировавшихся в современной практике российской и зарубежной школ семиотики, культурологии, структурализма, постструктурализма и др.; экстраполяция приобретенных общенаучных и художественно-теоретических знаний на сферу музыкальной культуры и искусства.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать цели и задачи курса; современные проблемы искусствоведения, музыкального искусства и науки; основные закономерности современного развития искусства в контексте мирового культурно-исторического процесса; философско-мировоззренческие аспекты современного научного и художественного творчества; основополагающие принципы и характерные черты искусства эпохи постмодерна; основные жанрово-видовые направления современного искусства; актуальные тенденции музыкально-исполнительского ис-

кусства; фундаментальные исследования в области искусствоведения, смежных наук, посвященные проблемам развития и функционирования искусства, в том числе музыкального; основные справочно-энциклопедические и интернет-источники по проблемам теории, эстетики, философии, социологии современного искусства, музыкальной и художественной культуры;

уметь формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, применять современные методы научного исследования явлений искусства, осуществлять комплексное научное исследование, модифицировать существующие и разрабатывать новые научные подходы, исходя из задач конкретного исследования, обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом современных научных данных; расширять контекст музыковедческого исследования за счет привлечения новых методологических принципов современных гуманитарных наук; интерпретировать общенаучные данные и принципы применительно к проблемам музыкального искусства; составлять профессиональный комментарий (аннотацию) к новому музыкальному произведению, определять его жанрово-видовую и композиционно-стилевую принадлежность; характеризовать и оценивать социокультурный контекст новых музыкальных явлений и акций, прогнозировать эффект их восприятия публикой, участвовать в просветительских и межвидовых арт-проектах; выступать с рецензиями и аналитическими комментариями в СМИ;

владеть современной проблематикой в области музыкального искусства и науки; знаниями об основных эстетических тенденциях и жанрово-видовых направлениях современной культуры; современными методологическими подходами к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства, культуры и науки; основными знаниями в области философии искусства и культуры на основе их критического осмысления; категориально-понятийным аппаратом; навыками критического осмысления явлений современного искусства; навыками научной полемики, методикой ведения дискуссий по современным проблемам музыкального искусства и науки.

Общая трудоемкость дисциплины – 5 кредитов (180 часов), аудиторная работа – 70 часов, время изучения – 2-3 семестры.

Профессионально-ориентированный иностранный язык

Целью настоящей дисциплины является формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенцией для эффективного самостоятельного общения в социокультурной, академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной и многоязычной среды. Ее практическая цель состоит в формировании умения использования иностранного языка в реальных ситуациях повседневного и академического и типичных ситуациях профессионального общения. В качестве учебно-познавательной цели выделяется стимулирование познавательного интереса обучающихся, развитие их когнитивных способностей, формирование стратегий и приемов познавательной деятельности, умений и навыков учебной работы на иностранном

языке. Образовательную цель программы составляет повышение уровня общей культуры и расширение кругозора обучающихся.

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны:

знать основные нормы речевого поведения, характерные для представителей родной и чужой культур; лексику (включая терминологическую), достаточную для общения как в рамках широкого спектра общих тем, так и тем, относящихся к сфере учебных и профессиональных интересов; специфику употребления иностранного языка в различных коммуникативных ситуациях;

уметь использовать достаточный репертуар языковых средств для того, чтобы давать четкие описания, высказывать мнения и логично рассуждать, используя для этого некоторые синтаксически сложные виды предложений; хорошо контролировать грамматическую правильность речи; интерпретировать речевое поведение партнеров по межкультурной коммуникации; соотносить способы выражения мысли/донесения информации в родном и чужом языках;

владеть правилами и нормами вербальной и невербальной коммуникации иноязычной социокультурной среды; видами речевой деятельности в профессиональных целях; способностью к эмпатии, к толерантному отношению к другим культурам.

Общая трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часов), аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 3 семестр.

Второй иностранный язык

Целью дисциплины является приобретение магистрантами коммуникативной компетенции, уровень которой должен позволять использовать иностранный язык в быту и профессиональной деятельности, а также для целей самообразования. В задачи дисциплины входит формирование навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно-бытовой речи, чтения и письма; овладение лексическим минимумом в объеме 4000 единиц общеупотребительных слов и специальной лексики.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера, в том числе, основную терминологию согласно профилю подготовки и разговорную лексику;

уметь использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности; реализовывать словесное выступление;

владеть языком на уровне, достаточном для профессионального и бытового общения с иностранными специалистами; навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи на иностранном языке; навыками самообучения и самосовершенствования в области освоения иностранных языков.

Общая трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часов), аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 3 семестр.

Специальность

Целью дисциплины является профессиональная подготовка магистрантов, формирование профессионального мышления, комплекса практических умений и навыков, необходимых для самостоятельной художественно-творческой (научной) деятельности в соответствии с профилем подготовки.

Задачей дисциплины является овладение обучающимся методами создания художественно целого при воссоздании (создании) произведения искусства, овладение технологическими методами, приемами в их тесной связи с поставленными художественными целями.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать исторические, теоретические и практические закономерности осуществления художественно-творческой деятельности в соответствии с профильной направленностью ООП;

уметь применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта, в решении задач в области художественно-творческой деятельности;

владеть навыками создания или воспроизведения произведений искусства, навыками критического осмысления проблем художественно-творческой, научной и педагогической деятельности в сфере искусства в соответствии с профильной направленностью ООП.

Общая трудоемкость дисциплины – 12 кредитов (432 часа), аудиторная работа – 210 часов, время изучения – 1-6 семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий.

Подготовка дипломного проекта

Целью дисциплины реализация магистрантом знаний, умений и навыков, приобретенных в период теоретического и практического обучения в виде выполнения художественно-творческого или научно-исследовательского проекта.

Задачей дисциплины является планирование художественно-творческого проекта (или – планирование научно-исследовательской работы, включающее в себя ознакомление с имеющимися исследовательскими работами в данной области и выбор темы исследования), практическая подготовка и выполнение творческого проекта (или – проведение научно-исследовательской работы) и подготовка к публичной презентации выполненной художественно-творческой работы (или – публичной защите выполненной научно-исследовательской работы).

В результате магистрантом должна быть представлена выпускная квалификационная работа в виде художественно-творческого проекта или магистерской диссертации, представляющей собой самостоятельное и логически

завершенное исследование, связанное с решением художественно-творческой, научной или научно-практической задачи того вида деятельности, к которой готовится магистрант. Содержание и уровень выполнения выпускной квалификационной работы должны соответствовать общенаучным и профессиональным компетенциям данной образовательной программы.

Общая трудоемкость – 5 кредитов (180 часов), аудиторная работа – 35 часов, время изучения – 5-6 семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий.

Современные проблемы педагогики и психологии

Цель дисциплины – дать представление о педагогике и психологии как динамичных, развивающихся областях науки.

Задачей дисциплины является изучение современных проблем в области педагогики и психологии и путей, способов их решения.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать современные проблемы педагогики и психологии, основные закономерности развития педагогики и психологии в контексте мирового образовательного пространства, принципы реализации образовательных, в том числе инновационных программ, различные отечественные и зарубежные методики обучения в высших учебных заведениях, основные направления в существующих концепциях обучения, методах их реализации;

уметь использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач, прогнозировать результаты применения той или методик обучения и психологического воздействия, выбирать методики обучения с учетом особенностей способностей, целей и направленности личности в процессе обучения, анализировать существующие подходы в сфере профессионального образования, моделировать и конструировать собственную педагогическую деятельность в соответствии с целостным подходом, находить недостающую информацию самостоятельно, включать коллег по профессии в совместный творческий проект, соотносить собственную педагогическую деятельность с достижениями в области педагогики;

владеть системой современных знаний о сущности образовательных процессов, способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками, навыками критического осмысления проблем профессионального образования, рефлексии, самонаблюдения и самооценки собственной деятельности, методикой преподавания, в том числе инновационного обучения в высших учебных заведениях, способами обновления профессиональных знаний, разработки новых концепций обучения.

Общая трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часов), аудиторная работа – 70 часов, время изучения – 1-2 семестры.

Методика преподавания профессиональных дисциплин

Целью дисциплины является подготовка магистранта к педагогической деятельности.

Задачей дисциплины является изучение программ и методики преподавания теоретических и практических дисциплин профессионального цикла.

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

знать методы преподавания дисциплин профессионального цикла как единого комплекса, методику работы по разработке учебных программ, принципы взаимосвязи дисциплин профессионального цикла как системообразующего фактора построения учебного процесса в соответствии с профильной направленностью ООП;

уметь объединять учебные курсы дисциплин единой идеей воспитания профессионала;

владеть навыками использования методической литературы, необходимой профессиональной терминологией, представлениями о структуре курса методики преподавания профессиональных дисциплин.

Общая трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часов), аудиторная работа – 70 часов, время изучения – 2-3 семестры.

Инструментовка

Цель дисциплины – формирование у магистранта-композитора фундаментальных теоретических знаний и практических навыков по инструментовке, необходимых в работе над партитурами произведений различных музыкальных направлений, стилей, жанров и форм.

Задачи дисциплины: углубление и расширение теоретической базы в области инструментоведения; получение теоретических знаний о строении оркестровой фактуры и принципах сочетания тембров в различных стилевых условиях; приобретение навыков в области практической инструментовки для различных групп и составов оркестра; формирование умений и навыков анализа оркестровых партитур.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; правила записи партитуры (партии транспонирующих инструментов и инструментов, нотируемых в ключах *до*);

уметь создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; инструментовать собственные сочинения для различного состава оркестров; анализировать оркестровку произведений выдающихся композиторов;

владеть техникой оркестрового голосоведения; навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины; иметь отчетливое представление о балансе оркестровой звучности при инструментовке сочинений для голоса или солирующего инструмента с оркестром; о наиболее существенных чертах ор-

кестровки крупнейших композиторов-классиков и выдающихся композиторов современности.

Общая трудоемкость дисциплины – 7 кредитов (252 часа), аудиторная работа – 140 часов, время изучения – 1-4 семестры.

Фортепиано

Цели освоения дисциплины: подготовка магистранта-композитора, способного иллюстрировать собственные сочинения, и в то же время – исполнителя, владеющего методами работы над музыкальным произведением, обладающего знанием индивидуальных стилей композиторов, опытом публичных сольных и ансамблевых выступлений.

Задачи дисциплины – формирование навыков публичного исполнения фортепианных произведений различных эпох, стилей и жанров; привлечение внимания обучающихся к осознанному, внимательному прочтению нотного текста; освоение специфики сольного и ансамблевого исполнительства; развитие навыков чтения с листа.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать стилевые особенности клавирной и фортепианной музыки различных эпох, начиная с добаховского времени и заканчивая творчеством композиторов XX века; специфику фортепианного композиторского письма; основной фортепианный репертуар; различные приемы и методы работы над полифоническими произведениями, произведениями крупной формы, пьесами и этюдами;

уметь исполнять на фортепиано музыкальные произведения на высоком художественном уровне; аккомпанировать и играть в ансамбле; свободно читать с листа; озвучивать оркестровые и хоровые партитуры при помощи фортепиано; использовать владение фортепиано для теоретического анализа музыкальных произведений и ознакомления с музыкальной литературой; обнаруживать технические и интонационные трудности в собственной игре и находить целесообразные пути их преодоления;

владеть навыками публичного исполнения на фортепиано музыкальных произведений; умениями и навыками самостоятельной работы над текстом произведения; музыкальной терминологией.

Общая трудоемкость дисциплины – 6 кредитов (216 часов), аудиторная работа – 35 часов, время изучения – 1-2 семестры.

Основы хорового письма

Цель освоения дисциплины: формирование у магистранта-композитора знаний и практических навыков, необходимых для создания хоровых произведений *a cappella*, с участием оркестра, а также – обработок и аранжировок для хора.

Задачи: выработать у магистранта отчетливое понимание специфики хоровой партитуры (данная специфика обусловлена серьезными различиями

природы и технических приемов вокальной и инструментальной музыки); сформировать умения и навыки практической аранжировки (инструментовки) для различных составов хора, анализа хоровых партитур.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать специфику звукоизвлечения и темброобразования вокальных голосов и хоровых партий; их технические и выразительные возможности; специфику и особенности хорового голосоведения;

уметь создавать разнообразную хоровую фактуру;

владеть навыками стилевого анализа хоровой фактуры, иметь представление о наиболее существенных чертах хорового письма различных эпох и стилей.

Общая трудоемкость дисциплины – 2 кредита (72 часа), аудиторная работа- 36 часов, время изучения – 3 семестр.

Электронная и компьютерная музыка

Цели освоения дисциплины: формирование и углубление у магистрантов знаний принципов работы музыкальных программ (аудиоредакторов, MIDI-секвенсоров, программ монтажа звука, музыкальных программ реального времени, мультимедийных программ), что должно позволить магистранту в дальнейшем самостоятельно осваивать новые программы. Возможность использования полученных знаний в самостоятельной творческой и (или) исследовательской работе (в той или иной сфере применения компьютерных технологий в музыке).

Задачи дисциплины: сформировать знание набора мультимедийных программ и умение работать с ними; выработать понимание различных принципов синтеза звука, работы синтезаторов и сэмплеров, умение редактировать и создавать собственные звуки; ознакомить магистрантов с основами звукорежиссуры, сформировать умение записать, обработать, смонтировать и свести музыкальную композицию; выработать понимание различных способов и методов создания электроакустической музыки; знакомство с программами, работающими в реальном времени, программами, объединяющими звук, видео и графику (мультимедиа); анализ электронной музыки.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать основные способы синтеза звука; историю электроакустической музыки, ориентироваться в ее основных направлениях;

уметь редактировать, создавать, записывать и обрабатывать новые звуки, организовывать их в банки; использовать созданные звуки в практической работе; разбираться в настройках синтезаторов, в том числе виртуальных;

владеть навыками работы с аппаратными и виртуальными звукозаписывающими комплексами; основами звукозаписи музыкальных и электронных инструментов; основами создания электронно-акустической, смешанной (с использованием традиционных инструментов), мультимедийной композиции.

Общая трудоемкость дисциплины – 4 кредита (144 часа), аудиторная работа – 104 часа, время изучения – 2-3 семестры.

Современный музыкальный театр

Цели и задачи освоения дисциплины: формирование у магистрантов знания основных тенденций развития музыкального театра XX – начала XXI веков, существенных изменений содержательных, композиционно-драматургических и стилистических особенностей музыкально-сценических жанров; осознание исторической обусловленности переосмысления жанровых канонов и появления новых разновидностей («анти-опера», «миксты», «литературная опера», «хоровая опера», «инструментальный музыкальный театр» и др.), способных значительно обогатить и расширить современный репертуар; рассмотрение наиболее ярких явлений отечественного и зарубежного оперного искусства XX-XXI веков; ознакомление с творчеством выдающихся деятелей мирового музыкального театра: дирижеров, режиссеров, хореографов-постановщиков, исполнителей; создание необходимого «фундамента» для возможных опытов в области собственного композиторского творчества.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать основные тенденции развития музыкального театра в XX-XXI веках; этапы эволюции оперного и балетного жанров; наиболее яркие явления музыкально-театрального искусства XX-XXI веков; иметь представление о творческих достижениях национальных оперных школ и ведущих театров мира на рубеже веков; рекомендуемый музыкальный материал и видеозаписи;

уметь ориентироваться в проблемах современного музыкального театра; анализировать авторскую концепцию композитора, либреттиста, оперного режиссера, сценографа;

владеть навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, интернет-ресурсами.

Общая трудоемкость дисциплины – 8 кредитов (288 часов), аудиторная работа – 70 часов, время изучения – 4-5 семестры.

Прикладная музыка

На сегодняшний день умение писать музыку в прикладных жанрах является неотъемлемой частью профессии композитора. Работа в театре, кино или на телевидении требует от автора музыки большого спектра знаний. Помимо знания жанров классической музыки и современной академической музыки, композитор должен быть знаком с жанрами и стилями развлекательной музыки, неакадемическими музыкальными практиками, а также должен владеть компьютерными технологиями и многим другим.

Цель курса:

- освоение жанров и стилей музыки, ориентированных на выполнение определённых прикладных задач, а не собственно художественных функций;

Задачи:

- знакомство с жанрами развлекательной, популярной, ритуальной музыки, знакомство с понятием «звуковой дизайн»;

- освоение главных принципов композитора работы в театре и кино;

- создание работ в разных стилях прикладной музыки, с использованием жанров развлекательной музыки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные стили развлекательной, ритуальной музыки;

- краткую историю киномузыки в России и мире;

уметь:

- писать небольшие музыкальные пьесы в жанрах развлекательной музыки;

- основываясь на конкретном сюжете или сценарии, создавать «музыкальную партитуру» для данного произведения;

владеть:

- базовыми навыками работы на компьютере (работа в виртуальных студиях по типу Cubase SX, Logic).

Общая трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часов), аудиторная работа – 35 часов, время изучения – 3-4 семестры.

История оркестровых стилей

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов-композиторов навыков определения оркестрового стиля, присущего различным эпохам, историческим периодам и определенным стилистическим направлениям.

Задачи дисциплины: подготовка магистрантов к свободному владению оркестровым письмом в профессиональной композиторской практике; формирование умения правильно использовать характерные тембровые особенности оркестрового звучания, баланса инструментов, соотношений солирующих инструментов и оркестрового tutti, грамотно оперировать оркестровыми средствами в выстраивании оркестровой драматургии.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать особенности состава оркестра и инструментария, присущего разным эпохам и национальным традициям; характерные черты оркестрового письма, свойственные разным историческим и авторским стилям;

уметь определять на слух и путем анализа партитур стилевую принадлежность оркестровой музыки любого времени и любой стилистической направленности; ориентироваться по слуху в тонкостях оркестрового состава конкретного произведения; при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфони-

ческой музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;

владеть навыками стилевого анализа оркестровой фактуры (в устном и письменном виде).

Общая трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часа), аудиторная работа – 70 часов, время изучения – 3-4 семестры.

Методология НИР в области искусства

Целью дисциплины является развитие научного мировоззрения и профессионального мышления магистрантов, формирование готовности к применению общефилософских, общеметодологических принципов, законов, категорий, а также методов анализа художественного произведения в научно-исследовательской деятельности в области искусства.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать структуру и основные направления современное искусствознания и музыкальной науки; основные закономерности развития искусства в контексте мирового культурного процесса; философские аспекты познания закономерностей научного и художественного творчества; методы исследования произведения искусства и других феноменов культуры и искусства; методы научного познания и их историческое формирование; основные научные (методологические) школы XIX–XX веков, методологические подходы, выработанные в области искусствознания и смежных областях знания и возможности их применения в различных областях исследований искусства; интегративные подходы к исследованию явлений и фактов культуры и искусства;

уметь ориентироваться в проблематике и актуальных направлениях искусствознания и музыкальной науки; применять теоретические знания в различных видах исследовательской и аналитической деятельности, при анализе произведений искусства и других феноменов культуры и искусства; подбирать материал для исследования в области истории и теории искусства на базе архивных материалов, периодики, искусствоведческой литературы; ориентироваться на поиск адекватных методов и методик при анализе музыкальных явлений и фактов; осуществлять самостоятельные исследовательские и аналитические проекты в рамках профессиональной деятельности; модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом современных научных данных;

владеть методологией ведения научных исследований в области музыкального искусства; навыками критического осмысления явлений искусства; профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом искусствознания; методикой научно-исследовательской работы в области истории и теории музыки; профессиональной культурой изложения материала и навыками научной полемики.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита (108 часов), аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 1 семестр.

Основы научных исследований

Целью дисциплины является формирование и развитие у магистрантов навыков научно-исследовательской работы в соответствии с профилем подготовки.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать различные виды исследовательских работ, основные методы научного исследования музыкального произведения, проблем исполнительства и педагогики, современные источники получения информации, структуру научно-исследовательской работы, основы научной логики, современные информационные технологии, необходимые для подготовки, создания и оформления научной работы;

уметь обосновывать актуальность выбранной темы, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования и применять их при изучении явлений искусства, составлять индивидуальный рабочий план; осуществлять подбор материала для научного исследования на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы и систематизировать его; составлять и оформлять библиографические списки, применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры, выстраивать структуру научной работы, ставить задачи и находить пути их решения, выполнять компьютерную верстку научной работы, осуществлять компьютерный набор нотного текста в одной из современных программ, реализовывать словесное выступление (выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи), выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы; использовать результаты исследования в своей профессиональной деятельности;

владеть навыками сбора и обработки информации, основными правилами конспектирования научной литературы, методологией ведения научных исследований в области музыкального искусства и педагогики, профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки и педагогики, навыками использования музыковедческой литературы в процессе создания научного текста, профессиональной культурой изложения материала и навыками научной полемики.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита (108 часов), аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 1 семестр.

Основы музыкального менеджмента

Целью дисциплины является изучение основ управления в организации или учреждении культуры, формирование системного мышления, изучение методов принятия управленческих решений.

Задачей дисциплины является формирование у магистранта представлений о структуре потребления в сфере музыкальной культуры, о потребностях разных социальных и возрастных групп общества, знакомство с особенностями деятельности рекламно-информационных агентств, рекламно-информационных служб (отделов) концертных учреждений, образовательных учреждений, средств массовой информации; рекламной деятельности в компаниях по производству и продаже музыкальных инструментов, аппаратуры, аудио- и видео-записей, в издательствах и пр., освоение основных концепций и методов разработки рекламной продукции, организации и проведения рекламных кампаний, PR- и промо-акций, а также контроля их эффективности.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать основы управленческой деятельности в сфере музыкального искусства; типы менеджмента музыкальных продуктов и услуг; особенности работы в коммерческой и некоммерческой сферах создания и распространения музыкальных продуктов; основы организации фестиваля (конкурса), концерта; особенности менеджмента музыкальных продуктов в средствах массовых коммуникаций, в звукозаписывающей индустрии; основы продюсирования;

уметь ориентироваться в ситуации на современном арт-рынке; принимать управленческие решения в соответствии с современной исторической и общественно-экономической ситуацией на мировом и российском арт-рынке; осуществлять руководство проектами и программами в области менеджмента в музыкальном искусстве и образовании; организовать и провести презентационные мероприятия, направленные на продвижение креативных продуктов, идей в сфере искусства;

владеть терминологическим аппаратом учебного курса «Основы музыкального менеджмента», технологиями проектирования и планирования в сфере менеджмента искусства; технологиями аккумуляции и привлечения финансовых средств из различных источников; технологиями маркетинга в сфере искусства.

Общая трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часов), аудиторная работа – 34 часа, время изучения – 4 семестр.

Маркетинг в сфере искусства

Целью дисциплины является формирование у магистрантов представлений о культурном пространстве как объекте экономических отношений. В процессе изучения дисциплины решаются задачи ознакомления магистрантов с основными принципами маркетинга, изучение особенностей сферы искусства как объекта применения этих принципов, анализ опыта деятельности в сфере маркетинга успешных менеджеров и крупных творческих коллективов, ознакомление с опытом фандрайзинга, деятельностью спонсоров, меценатов, благотворителей.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать основные принципы и приемы маркетинга в области различных видов искусства с учетом современной социокультурной ситуации;

уметь применять на практике знания о маркетинге в сфере искусства и культуры, о планировании и финансовом обеспечении музыкально-театральной и концертной деятельности, в процессе разработки и реализации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий), на этапе выстраивания драматургии концертной программы, участия в формировании репертуара коллективов и солистов, при работе с авторами (композиторами, аранжировщиками, инсценировщиками, либреттистами, поэтами); применять управленческие технологии информационного маркетинга в сфере музыкального искусства, культуры, образования;

владеть первоначальными навыками маркетинга в сфере музыкального искусства и культуры; представлениями о способах обеспечения функционирования творческого коллектива, социально-культурного и финансового планирования, проектирования и маркетинга в концертных организациях.

Общая трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часов), аудиторная работа – 34 часа, время изучения – 4 семестр.

Современные композиторские и исполнительские техники

Цели и задачи освоения дисциплины: рассмотрение широкого спектра композиторских техник на материале наиболее значительных произведений XX века. Систематизация разнообразных видов нетрадиционной нотации. Формирование знаний новейших исполнительских приемов; формирование представления о хронологии музыки XX века, новых эстетических тенденциях, стилях и жанровых направлениях.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать характерные особенности композиторских техник и новых жанров музыки XX века; новейшие исполнительские приемы, новые принципы ансамблевого исполнительства; важнейшие проблемы теории современной композиции; основные художественные направления в музыке XX – XXI веков (зарубежной и отечественной); новые методы композиции и имена основоположников тех или иных течений современной музыки;

уметь рассматривать современную композицию как явление исторического, художественного и социально-культурного процесса; ориентироваться в новых принципах гармонии, полифонии, музыкальной формы, инструментации XX века;

владеть основными навыками записи любой сложности в заданном инструментальном составе; навыками самостоятельного анализа камерных и симфонических музыкальных произведений с точки зрения использованных в них новейших исполнительских приемов; навыками анализа произведений, созданных на основе новейших композиторских техник; комплексным анализом современной музыки (зарубежной, отечественной), включая собственно музыкально-теоретические проблемы и проблемы истории, эстетики; значи-

тельным объемом современного музыкального материала и иметь опыт слухового анализа новейшей музыки.

Общая трудоемкость дисциплины – 7 кредитов (252 часа), аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 5 семестр.

Спектральная музыка

Целью дисциплины является освоение нового метода сочинения музыки, расширяющего традиционные формы композиторского мышления, создание оригинального звукового пространства через постижение природы звука.

В **задачи** освоения дисциплины входит детальное изучение спектра определенного звука на предкомпозиционном этапе творческой работы. При помощи новейших приборов создается его визуально воспринимаемая модель в многомерном пространстве – спектрограмма, отражающая иерархию обертонов и порядок их появления, кривые интенсивности частот и т.д. Этапом практической работы композитора становится, таким образом, спектральный анализ, разложение звука на мельчайшие составляющие и в итоге выяснение его природы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- новые эстетические тенденции музыки второй половины XX века;
- последние достижения в области спектральной музыки;
- особенности спектрального метода сочинения музыки;
- основные закономерности строения музыкального произведения спектральной структуры;
- специфику звуковой фиксации и нотирования;
- особенности электроакустики как научного обоснования работы со звуком;
- современные исполнительские приемы звукоизвлечения и воспроизведения нотного материала.

уметь:

- сочинить музыкальное произведение спектральным методом;
- синтезировать звук с помощью компьютерных технологий;
- моделировать звуковое пространство исходя из природы звука, создавать микро и макро звучности;
- оркестровыми средствами реализовывать логику спектрального метода сочинения;

владеть:

- навыками аналитического и практического разбора спектрального музыкального произведения;
- разными видами спектральной обработки звука;
- способами моделирования звукового пространства в спектральной технике;
- навыками музицирования в атмосфере «инструментального театра»;

– компьютерными программами в системе моделирования звука.

Общая трудоемкость дисциплины – 7 кредитов (252 часа), аудиторная работа – 36 часов, время изучения – 5 семестр.

Практическое изучение народных инструментов Волго-Уральского региона

Целью дисциплины является формирование навыков исполнительства на традиционных музыкальных инструментах народов Волго-Уральского региона.

Задачами дисциплины являются освоение традиционных инструментов народов Среднего Поволжья, относящихся к различным группам (струнные, духовые); овладение различными исполнительскими традициями в их подлинном виде, формирование исполнительских навыков на основе традиций народного инструментального исполнительства; освоение сольной игры и инструментального аккомпанеента в фольклорном ансамбле.

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

знать конструктивные, акустические особенности, художественные возможности традиционных инструментов, бытующих на территории Волго-Уралья;

уметь воспроизводить различные исполнительские стили и воссоздавать особенности аутентичного звучания народных наигрышей;

владеть методами использования материалов по народной традиционной музыкальной культуре в исполнительской практике, включения их в современный культурный процесс; методами и навыками сольного и ансамблевого исполнительства.

Общая трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часов), аудиторная работа – 35 часов, время изучения – 1-2 семестры.

Дополнительный инструмент (орган)

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных специалистов со сформированным художественным мировоззрением, развитие творческого потенциала магистрантов, приобщение к органной музыкальной культуре; расширение кругозора, мироощущения, мировосприятия, подготовка высокообразованного музыканта.

В результате освоения курса дисциплины магистрант должен:

знать: художественные возможности органа, характерные черты, специфику инструмента, специальную органную литературу; особенности артикуляции, агогики и звукоизвлечения, как основополагающие средства выразительности при игре на органе, основные правила регистровки.

уметь: исполнять музыку различных стилей, направлений, самостоятельно подбирать регистры; создавать художественную интерпретацию сочинения, соблюдая все основные принципы органной техники, воплощать

образно-смысловой замысел сочинения; применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации.

владеть: навыками самостоятельной подготовки к исполнению на органе музыкальных сочинений различных стилей, жанров и эпох; навыками поиска исполнительских решений; знаниями в области органного исполнительского искусства, художественно-выразительными и техническими средствами (штрихи, артикуляция, агогика, регистровка), профессиональной терминологией.

Общая трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часов), аудиторная работа – 35 часов, время изучения – 1-2 семестры.

Педагогическая практика

Целью педагогической практики является подготовка магистранта к самостоятельной продуктивной педагогической работе в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

Главная **задача** дисциплины – практическое освоение принципов современной педагогики, развитие творческих педагогических способностей, воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности, освоение магистрантами принципов методически грамотного планирования и реализации учебного процесса, организации самостоятельной работы учеников, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня.

В результате освоения педагогической практики магистрант должен:

знать основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;

уметь преподавать специальные дисциплины обучающимся в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, методически грамотно строить уроки с учащимися разного возраста (в форме групповых или индивидуальных занятий), подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий, а также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов, планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий, вести психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы, пользоваться справочной литературой, правильно оформлять учебную документацию, использовать методы психологической и педагогической диагностики в решении профессиональных задач;

владеть навыками и умениями преподавания дисциплин профессионального цикла, основным педагогическим репертуаром, навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня, навыками общения с обучающимися различного уровня подготовки, различными современными методами, формами и средствами обучения, навыками практической реализации общепедагогических и психолого-педагогических знаний, способностью к разработке новых педагогических технологий.

Общая трудоемкость дисциплины – 4 кредита (144 часа), аудиторная работа – 70 часов, время изучения – 2-3 семестры.

Художественно-творческая практика

Целью данного раздела образовательной программы является практическое освоение магистрантом закономерностей творчества, выявление сферы собственных художественно-творческих интересов и их реализация.

Задачами художественно-творческой практики является поэтапное освоение закономерностей реализации художественно-творческого проекта - от планирования художественно-творческой работы, (выстраивание тематики, драматургии, концепции выполнения творческого проекта), практической подготовки и выполнения творческого проекта до публичной презентации выполненной работы.

При реализации художественно-творческого проекта в зависимости от вида искусства и вида деятельности (создание произведения искусства или его воссоздание/исполнение) магистрант должен проявить знание сущности, методов и способов соответствующего вида деятельности, владеть соответствующими технологиями реализации художественно-творческого проекта, проявить способность к созданию (воссозданию) художественно значимого произведения искусства.

Общая трудоемкость раздела – 41 кредит (1476 часов), время прохождения – 1-6 семестры.

Научно-исследовательская работа

Целью дисциплины является освоение магистрантом базовых навыков научно-исследовательской деятельности.

Задачей дисциплины является выявление, определение сферы собственных научных интересов, формирование представлений о различных видах научных работ, методологии научного творчества, научной логике, формирование навыков планирования научно-исследовательской работы, самостоятельной научной работы, творческого отношения к исследованию, работы с источниками информации с использованием современных методов получения информации, оформления научного текста, работы в текстовом редакторе Microsoft Word и компьютерной версткой.

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать различные виды исследовательских работ, основные методы научного исследования художественного произведения, проблем исполнительства и педагогики, современные источники получения информации, структуру научно-исследовательской работы, основы научной логики, современные информационные технологии, необходимые для подготовки, создания и оформления научно-исследовательской работы;

уметь обосновывать актуальность выбранной темы, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности,

выбирать необходимые методы исследования и применять их при изучении явлений искусства, составлять индивидуальный рабочий план; осуществлять подбор материала для научного исследования в области художественного творчества и педагогики на базе архивных материалов, периодики, специальной литературы и систематизировать его, работать с различными источниками информации, составлять библиографические списки, применять теоретические знания при анализе художественных произведений, выстраивать структуру научной работы, ставить задачи и находить пути их решения, выполнять компьютерную верстку научной работы, реализовывать словесное выступление (выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи), выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы;

владеть навыками сбора и обработки информации, основными правилами конспектирования научной литературы, методологией ведения научных исследований в области искусства и педагогики, профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом в области искусства, науки и педагогики, профессиональной культурой изложения материала и навыками научной полемики, навыками использования специальной литературы в процессе создания научного текста.

Общая трудоемкость раздела – 40 кредитов (1440 часов), время прохождения – 1-6 семестры.