Приложение 3

Направление подготовки 53.03.02 МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
профиль подготовки: ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (по видам инструментов: флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба, ударные)

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

<table>
<tr><th>Индекс</th><th>Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик</th></tr>
<tr><td>Б1.О.01</td><td>ФИЛОСОФИЯ</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Хабибулина Лилия Фэатовна, доцент кафедры философии и гуманитарных наук, кандидат философских наук</td></tr>
<tr><td>УК-1
УК-5</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование системного и критического мышления.
Задачами дисциплины являются:
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 индивидуаль ной и социальной жизни,
г) раскрытие сущности процессов, происходящих в духовном мире человека.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</td><td>Знать:
– основные закономерности взаимодействия человека и общества,
– этапы исторического развития человечества;
– основные философские категории и проблемы человеческого бытия;
– принципы поиска методов изучения произведения искусства;
– терминологическую систему;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;
– осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
– «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений;
– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам;
– использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;
– критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;
– применять системный подход в профессиональной деятельности.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
		УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
			Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
			Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

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**	97		6
Самостоятельная работа		47		
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.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

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

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

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Нижников С. А. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005190-1, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=308309 2.

2. Островский Э.В. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 313 с.: 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-9558-0044-8, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=371865 3.

3. Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] : Учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 612 с. - ISBN 978-5-394-01742-1. http://znanium.com/bookread2.php?book=414949

Дополнительная литература:

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

в) Интернет-ресурсы:

Медиаматериалы:

1. https://www.youtube.com/watch?v=1bh4zw_SdNY -Философия как наука
2. https://www.youtube.com/watch?v=5iGl4bKJSCI -Что такое философия?
3. https://www.youtube.com/watch?v=HZh4dcRvh6c -Философия Древней Индии
4. https://www.youtube.com/watch?v=N3SbhkJkSIo -Философия. Буддизм.
5. https://www.youtube.com/watch?v=ZEmbTWrv0N4 -Что такое древневосточная и античная философия?
6. https://www.youtube.com/watch?v=OBsBPGlWfZ0 -Философия Древнего Китая
7. https://www.youtube.com/watch?v=npRPBCGZQWU -Античная философия
8. https://www.youtube.com/watch?v=gX2tt5Hq9y8 -Античная философия
9. https://www.youtube.com/watch?v=XSO5HB5QPqM -О демократии в Древней Греции
10. https://www.youtube.com/watch?v=Pv_AJwcE3Fg -Средневековая философия. Патристика
11. https://www.youtube.com/watch?v=nNSa5PlRL7c -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_GZk9lRY0 -Философия эпохи Возрождения
14. https://www.youtube.com/watch?v=JysGVP6_zNY -Философия Нового времени. Рационализм
15. https://www.youtube.com/watch?v=MOaI0Knv_qg -Философия Нового времени. Эмпиризм
16. https://www.youtube.com/watch?v=9SfEU8HeA4I -Что такое философия Нового времени?
17. https://www.youtube.com/watch?v=2_kao9KJM3o -Спор о бесконечности. Из курса «Главные философские споры XX века»
18. https://www.youtube.com/watch?v=WkSg8C4OAyI -Спор о безумии. Из курса «Главные философские споры XX века»

	19. https://www.youtube.com/watch?v=9WA-grxlQ8Q-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» 30. https://www.youtube.com/watch?v=0FW0QPPY6Q0 -О советской философии 1960—1980-х гг. 31. https://www.youtube.com/watch?v=sNbc5X2p0VY -Онтология в структуре философского знания 32. https://www.youtube.com/watch?v=mvpNxx2aQVw -Структура материи. От философии к первым экспериментам 33. https://www.youtube.com/watch?v=oqvtLGZb0A0 -Искусственный интеллект 34. https://www.youtube.com/watch?v=E9QRh2J27bY -Познание как предмет философии. 35. https://www.youtube.com/watch?v=PQnASv5N_4w -Рациональное познание 36. https://www.youtube.com/watch?v=3kuj6ogcZqw -Проблема истины и ее критериев https://www.youtube.com/watch?v=bIfNnnHY2dg -Как формируются теории
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 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. Образовательное учреждение оснащено аудиториями с интерактивной доской, ПК, библиотечным фондом.
Б1.О.02	**ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК**
	Разработчик: *Вяткина Ирина Вячеславовна, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации, кандидат педагогических наук*
УК-4	***I. Цели и задачи дисциплины*** Целями освоения дисциплины иностранный (английский) язык являются: а) приобретение студентами коммуникативной компетенции (умение соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами общения); б) развитие культуры мышления и высказывания Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: формирование навыков всех видов чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое); формирование навыков монологического и диалогического высказываний по предложенным ситуациям; навыков письменного

общения;
владение грамматическими структурами, общей лексикой и терминологией по специальности, достаточными для учебной и профессиональной деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 академических часов) и включает в себя контактную и само-

стоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по четвертый семестр.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	11	239	1,2,3	4
Самостоятельная работа		157		
Общая трудоемкость:		396		

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.

Говорение и аудирование.

– устные контакты в ситуациях повседневного общения;

– обсуждение проблем страноведческого и культурологического характера;

-участие в диалоге в связи с содержанием текста;

– владение речевым этикетом повседневного общения (знакомство, представление, установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/ несогласия с мнением собеседника/ автора, завершение беседы);

– сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание) в ситуациях повседневного общения и в рамках страноведческой и культурологической тематики;

– понимание монологического высказывания в рамках указанных сфер
и ситуаций общения.

Чтение

Усвоению подлежат

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

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

-распознавание слов по контексту;

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

-выделение главной и второстепенной информации;

Письмо

-умение написать подробный текст по плану;

-умение написать краткий текст по плану;

-умение сформулировать вопросы письменно;

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

-умение заполнить бланк, анкету. Написать неофициальное письмо.

Фонетика

	Особенности английской артикуляции по сравнению артикуляцией других языков. Понятие о литературном произношении. Система гласных и согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Словесное ударение. Одноударные и двуударные слова. Транскрипция ударных звуков как средство выражение ритмики. Интонация стилистически нейтральной речи (повествование, вопрос). **Грамматика** Множественное число существительных. Притяжательный падеж. Артикль (основные правила употребления). Местоимения (личные, притяжательные, указательные, some, any). Числительные количественные и порядковые, дробные. Степени сравнения прилагательных и наречий. Оборот There is(are). Система времен английского глагола Present, Past, Future (Simple, Continuous, Perfect). Неправильные глаголы. Согласование времен. Пассивный залог. Модальные глаголы: can, may, must, have to, should. Герундий. Словообразование. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен прилагательных, глаголов наречий. Фразовые глаголы. Употребление инфинитива для выражения цели Структура простого предложения. Отрицание. Образование вопросов. Придаточные предложения времени и условия. Прямая и косвенная речь. **Лексика** Стилистически нейтральная лексика, относящаяся к общему языку и отражающая раннюю специализацию (базовая терминологическая лексика специальности). Устойчивые выражения, наиболее распространенные разговорные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.) Многозначность слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимические ряды. **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. 2.11Спряжение и функции глагола **to be**. 2.12Вспомогательный глагол **to be**. 2.13Функции глагола **to have**. 2.14Глаголы **shall, will** как вспомогательные и модальные. 2.15Модальные глаголы **ought, to, need**. 2.16Обороты долженствования **to be + Inf., to have + Inf...** 2.17Условные предложения и сослагательное наклонение. 2.18Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 2.19Неличные формы глагола. 2.20Инфинитив: функции и перевод в зависимости от места в предложении. 2.21Причастия: формы, функции, перевод. 2.22Анализ английского предложения и его структура: простое, сложносочиненное, сложноподчиненное. 2.23Опознавание сказуемого, подлежащего и дополнения. 2.24Способы выражения отрицания. 3.**Устный курс** 3.1. О себе и о своей семье. 3.2 Жизнь студента. 3.3 Казанская Государственная Консерватория. 3.4 Великобритания. 3.5 США. 3.6 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 3.17Великие русские композиторы 3.18 Опера и балет. 3.19 Песня 3.20 Теория музыки 3.21 Великие зарубежные композиторы 3.22 Современные композиторы 20 века 3.23 Великие татарские композиторы. 3.24 Моя профессия. 3.23 Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо 3.24 Аудирование
	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)
	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. 11) http://angliysky.narod.ru/ - Английский язык. Изучение в любом возрасте. Английский в диалогах, тренинг-словарь, деловой английский. 12) http://webster.commnet.edu/grammar/ - Guide to Grammar and Writing - грамматика английского языка. 13) http://www.boston-online.com/wickedv.html - The Wicked Good Guide to Boston English - Бостонский английский. Уникальные слова и слова с необычным произношением. 14) http://polyglot.lss.wisc.edu/dare/dare.html - The Dictionary of American Regional English - Специфика английского языка в разных штатах. 15) http://www.westegg.com/cliche/ - полезные выражения на английском языке. База данных с поиском по 3300 выражениям 16) http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ - грамматика английского языка, понятные объяснения и упражнения на закрепление пройденного 17) http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml - вещание BBC в режиме Real Audio. Кроме этого, огромные архивы радиопрограмм с текстами 18) http://www.study.ru/ - на этом сервере собрано много интересных материалов, посвященных изучению английского языка (уроки on-line по 14 темам и тесты, общие и специализированные словари, учебники и программы). 19) http://digital.library.upenn.edu/books/ - 11000 ссылок на книги, доступные через Интернет. 20) http://parcelworld.narod.ru/exercises/exercisesmain.htm - "Cambridge English for Schools" - Подборка упражнений и советов преподавателям к различным частям учебника и упражнения на разные аспекты школьной грамматики английского языка.

	21) http://altnet.ru/~mcsmall/keywords.htm - Chopin testing centre - Бесплатные ресурсы для изучающих английский язык - тесты и учебные материалы. 22) http://piranha.hotbox.ru/main.html - Virtual English Teacher - Электронный учебник английского языка. 23) http://www.cooper.com/alan/homonym_list.html - Alan Cooper's Homonym List - Список английских омонимов - слов, которые пишутся по-разному, а произносятся одинаково. 24) http://www.ihep.su/~amelin/misc/verbs/ - Формы неправильных английских глаголов с переводом на русский язык.
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются: мультимедийные средства; интерактивная доска, наборы слайдов или кинофильмов; магнитофоны, консерваторский сайт. Практические занятия: компьютерный класс; презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Б1.О.03	**ИСТОРИЯ**
	Разработчик: *Исхакова Резеда Рифовна, профессор кафедры философии и гуманитарных наук, доктор педагогических наук*
УК-1 **УК-5**	***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:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать:* – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;

	– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

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.

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**6**	97		4
Самостоятельная работа		119		
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 между-

	народного 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. Большевистская 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. **Тема10. Международные отношения в послевоенном мире. Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы** Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-1953 гг. Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. **Тема 11. Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны** Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945–1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением. Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль. Арабо-израильский конфликт. Проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае*. **Тема 12. СССР на завершающем этапе своей истории** Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг. Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана, Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. **Тема 13. Многополярный мир в начале XXI в.** Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. **Тема 15. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе** Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001–2019 гг. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. Современные проблемы человечества и роль России в их решении.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации . Формы текущего контроля

	– устные (собеседование), тесты, доклады, рефераты. Формы итогового контроля (экзамен)
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **Основная литература** 1. Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.А. Назырова. - М.: Вузовский учебник: НИЦИНФРА-М,2015. -239с. ttp://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., Маныкин А.С., Новиков С.В. Всеобщая история – М., 2005 **Дополнительная литература** 1. Бычков С.П. Отечественная история. Курс лекций [электронный ресурс] / С.П.Бычков, Ю.П.Дусь. - М.: Форум, 2011. - 320с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=215741 2. Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории [Электронный ресурс] /. И. Ольштынский. - М.: Издательство: Логос, 2012. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=469156 http://www.bibliorossica.com/book.html?Bookld=3281 **Интернет-ресурсы:** 1. История России. Учебное пособие. Ч.1-У - http://www.ksu.ru/f4/index.php?id=8 Материалы лекций по истории - http://www.magister.msk.ru/library/history/ Образовательный портал - www.edu.ru 2. Отечественная история: учебно-методич. пособие - http://www.ksu.ru/f4/bin_files/260.doc Электронная энциклопедия - www.wikipedia.ru ЭОР "История" - http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=841
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Реализация дисциплины «История» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. 1.Аудитории, оборудованные интерактивными досками; 2.Аудио-видео техника; 3.Компьютер (ноутбук)
Б1.О.04	**БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
	Разработчик: *Динмухаметов Алям Гатифович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук, кандидат медицинских наук*

УК-8

I. Цели и задачи дисциплины

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

Задачи освоения дисциплины:

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

Формирование представлений:

- об основах организации Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- о содержании мероприятий по защите населения, больных и персонала медицинских учреждений в чрезвычайных ситуациях;

об особенностях организации медицинской помощи пораженным при авариях на радиационно- и химически опасных объектах.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	*Знать:* – 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;
	Уметь: – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
	Владеть: – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение пятого 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)**
			5 сем. экзамен
Контактная работа. в т.ч. котроль	**2**	36	З
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.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная учебная литература

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

	Дополнительная учебная литература 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]** Медицинские средства профилактики и оказания помощи при химических и радиационных поражениях. Учебное пособие. А.Г. Динмухаметов, Казань, 2009. – 86 с. Технические средства индивидуальной защиты. Учебное пособие. А.Г. Динмухаметов, Казань, 2008. – 57 с. **Периодическая печать** Военно-медицинский журнал; Медицина катастроф; Безопасность жизнедеятельности **Электронные образовательные ресурсы** http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. Сайт Разумова В.Н. http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности http://0bj.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.
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются: мультимедийные средства; интерактивная доска, наборы слайдов или кинофильмов; магнитофоны, консерваторский сайт. Практические занятия: компьютерный класс;

<table>
<tr><td></td><td>презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).</td></tr>
<tr><td>Б1.О.05</td><td>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчики: Манапов Равиль Ильдарханович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук;</td></tr>
<tr><td>УК-7</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности.
Задачи дисциплины:
- овладение студентами системой научно – практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования физической культуры личности;
- формирование необходимых качеств и свойств личности, на овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельного, целенаправленного и творческого использования средств физической культуры и спорта.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="3">УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</td><td>Знать:
- методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- социально-гуманитар-ную 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;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
- организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни;
- использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа;
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;</td></tr>
<tr><td>Владеть:
– опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием;
– способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни;
– методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма.
– методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	– 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:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа) ведется с первого по четвертый семестры, включает в себя аудиторную контактную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**			
			1	**2**	**3**	**4**
Контактная работа, в т. ч. контроль	**2**	64	З	З	З	З
Самостоятельная работа		8				
Общая трудоемкость:		72				

IV. Содержание дисциплины.

Теоретический раздел

ТЕМА 1. Введение

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

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

ТЕМА 3. Социально- биологические основы физической культуры.

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

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

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

ТЕМА 7 Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений.

ТЕМА 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.

ТЕМА 9. Медицинский контроль. Самоконтроль, занимающихся физическими упражнениями и спортом.

ТЕМА 10. Профессионально- прикладная подготовка студентов.

ТЕМА 11. 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* 1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомление и применение средств физической культуры для их направленной коррекции. 3. Методика составления простейших программ физического самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью (медленный бег, плавание, прогулка на лыжах). 4. Основы методики самомассажа. 5. Методика коррегирующей гимнастики для глаз. 6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями, гигиенической или тренировочной направленности. 7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, программы, формулы и т.д.). 9. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные пробы). 10. Методика проведения учебно- тренировочных занятий. 11. Методика самооценки специальной физической подготовленности по избранному виду спорта (тесты, контрольные занятия). 12. Методика индивидуального подхода и применения средств на развитие отдельных физических качеств. 13 Основы методики судейства по избранному виду спорта. 14. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемого при занятиях физической культурой и спортом. 15. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 16. 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. *Учебно-тренировочные занятия* Учебно-тренировочные занятия проводятся на следующих учебных отделениях: основном, спортивном, специальном, по видам спорта.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

	Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В каждом семестре обучающиеся сдают зачет. Формой текущей аттестации являются собеседование, тесты.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 1. Физическая культура 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.
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Для обеспечения учебного процесса используются: 1. Спортивный зал, оборудованный стационарными стойками для волейбола, бадминтона, баскетбольными щитами. 2. Гимнастический зал. 3. Бальярдный зал. 4. Бассейн (на правах аренды). 5. Лыжная база. Для обеспечения учебного процесса имеется спортивный инвентарь: теннисные столы, тренажеры, мячи (волейбольные, баскетбольные, футбольные), ракетки бадминтонные, настольного тенниса, большого тенниса, обручи, скакалки, гантели, маты, коврики, шахматы, дартс, лыжный инвентарь.
Б1.О.06	**ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ**
	Разработчик: *Исхакова Резеда Рифовна, профессор кафедры философии и гуманитарных наук, доктор педагогических наук*
ОПК-7	***I. Цели и задачи дисциплины*** **Цель** дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» – формирование системных представлений о социальной роли культуры, ценностных ориентиров, гармонично развитой творческой личности в укреплении национального единства и развитии гражданского общества в Российской Федерации. **Задачи** дисциплины: дать представление о моделях государственной культурной политики в РФ; рассмотреть субъекты реализации государственной культурной политики РФ; изучить нормативную правовую базу реализации государственной культурной политики РФ; дать представление о культурной политике РФ в ее исторической ретроспективе; дать представление о менеджменте в социокультурной сфере (понимание системы механизмов, организационно-экономических условий, технологий и пр.);

рассмотреть основные направления государственной политики РФ и специфику культурной политики в субъектах РФ.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональной компетенции:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	*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 подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	**2**	36	**7**	
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. Государственное стимулирование продвижения в культурной деятельности традиционных нравственных ценностей, традиций, обычаев российского общества. Сохранение единого культурного пространства как фактор национальной безопасности и территориальной целостности России. Понятие культурного суверенитета как приоритета ценностей российской цивилизации в культурной политике страны. Кадровая политика и научно-методическое обеспечение культурной политики. **Тема 6. Основные направления государственной культурной политики Российской Федерации. Культурно-языковая и этнокультурная политика России** Повышение качества обучения русскому языку в системе общего и профессионального образования. Защита русского языка в условиях глобализации и англоязычной культурной экспансии. Проблема эталонного русского литературного языка в СМИ и в российском публичном пространстве. Государственная поддержка сохранения и развития языков народов России. Русский язык и языки народов России в Интернет-пространстве.

	Развитие научных исследований языка и памятников письменности. Развитие книгоиздания и книжной торговли, библиотечной сферы. Поддержка мер по популяризации чтения. Этнокультурное разнообразие России как составляющая этнической идентичности и единства российской нации. Этнические культурные традиции в развитии профессиональной культуры и творческой самодеятельности граждан. Поддержка традиционной культуры, художественных ремесел и промыслов. Понятие материального культурного наследия. Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Понятие нематериального культурного наследия. Каталог объектов нематериального культурного наследия народов РФ. **Тема 7. Культурная политика российского государства в сфере профессионального искусства** Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности в литературе и различных видах искусства. Развитие фестивальной, гастрольной и выставочной деятельности. Профессиональные сообщества и творческие общественные организации, их роль в регулировании и оценке художественного творчества. Вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики. Развитие профессиональной критики и журналистики в творческих индустриях. Развитие системы подготовки творческих кадров. Система музыкального образования в РФ. **Тема 8. Региональная культурная политика в современной России. Содержание и приоритеты региональной культурной политики** Цели и задачи, объекты и субъекты региональной культурной политики. Нормативно-правовая база региональной культурной политики. Культурная политика как фактор регионального развития. Социокультурные особенности региона как основа формирования и реализации культурной политики. Региональные программы в сфере культуры. Активизация культурного потенциала регионов. Индустрия туризма. **Тема 9. Интеграция России в мировое культурное пространство. Международная культурная политика Российской Федерации в условиях глобализации** Культура как «мягкая сила». Продвижение ценностей российской цивилизации и русской культуры в мировом культурном пространстве. Продвижение русского языка в мире, поддержка повышения интереса к русскому языку и русской культуре. Государственная поддержка международных проектов в области искусства, отдельных видов культурной деятельности, ценностно близких России. Русское зарубежье как культурное пространство русского мира. Памятники истории и культуры русского зарубежья. Электронная база данных объектов русского культурного наследия за рубежом. Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство. Сотрудничество профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и организаций в сфере изучения и представления за рубежом российской культуры, истории, литературы.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

	Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В седьмом семестре обучающиеся сдают зачет. Формой текущей аттестации являются собеседование, доклад, коллоквиум. Уровень знаний по предмету оценивается по пятибалльной системе. Критериями оценки являются: - свободное владение теоретическим материалом, пройденным по курсу дисциплины; - использование дополнительной информации, полученной в ходе регулярной самостоятельной работы; - демонстрация широкого кругозора, самостоятельности мышления.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **а) Основная литература:** ***Нормативно-правовые акты:*** 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 06.1 0.1999 №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 06.1 0.2003 №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 22.1 0.2004 №125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в Российской Федерации» [Электронный ре-

сурс] // 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 «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79661 .
18. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45830.html .
19. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 №1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система. «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115357.
20. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 №186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422 .
21. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 №2567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «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 выступлении / 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, 201 1. - 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. Богомолова, 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. Кости на, 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: омассовление 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 [Электропный 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 : **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**
10. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://pravo.roskultura.ru.
11. Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.culture.ru
12. Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.rosculture.ru
13. Культурные ценности - жертвы войны [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.lostart.ru
14. Портал «Культура России» [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.russianculture.ru/default.asp
15. Портал «Архивы России» [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.rusarchives.ru
16. Музеи России [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.museum.ru

	17. Институт культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru 18. Школа культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.shkp.ru. 19. Официальный сайт Совета Европы. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.coe.int; 20. Сайт организации Arts&Business. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.aandb.org.uk; 21. Сайт The Center for Arts&Culture. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.culturalpolicy.org; 22. Ассоциация музеев России. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.amr-museum.ru; 23. Нац. театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска». [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.goldenmask.ru; 24. Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.memo.ru ; 25. Европейский Культурный Фонд (European Cultural Faundatoin). [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. 07.01	**ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ**
	Разработчик: *Жесткова Ольга Владимировна, доцент кафедры истории музыки, доктор искусствоведения*
ОПК-1	***I. Цели и задачи дисциплины*** Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представления о закономерностях и специфике развития музыкального искусства как составной части мировой художественной культуры, расширение музыкального кругозора. Задачи: 1. Изучение основных исторических этапов развития зарубежной музыкальной культуры. 2. Изучение творческого пути и наследия крупнейших представителей зарубежного музыкального искусства. 3. Знакомство с жанрами, стилевыми особенностями музыкальных произведений, изучаемых периодов. 4. Освоение приемов анализа музыкального произведения в контексте стиля эпохи и композиторского стиля. 5. Формирование навыков работы с учебной и научной литературой.

6. Воспитание специалиста, умеющего осознать и оценить важнейшие процессы развития музыкального искусства.
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 музыкознания, что делает ее особо значимой в подготовке будущих специалистов, обладающих общехудожественным и музыкальным кругозором.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «История зарубежной музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

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

	– навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.

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.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль			
			1	2	3	4
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	252	Э	Э	Э	Э
Самостоятельная работа		36				
Общая трудоемкость		288				

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). Экмелика и жанры раннего фольклора. Греческий диатонический ряд как сумма двух тетрахордов: математико-геометрическое мировидение.Возникновение устойчивых ладовых и ритмических формул в эпосе. Происхождение ритмических формул (стоп) из поэзии. Взаимоотношения музыки и поэзии в профессиональном синкретическом музыкально-поэтическом искусстве. Музыкально-поэтические жанры и инструментарий крито-микенского периода. Возникновение гомеровского эпоса. Развитие хоровой и сольной лирики. Рождение античной трагедии: значение музыкального компонента в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида. Упадок древнегреческой культуры и ее влияние на эволюцию музыкального искусства.

Раздел II. Средневековье

	Тема 3. Музыка в эпоху Средневековья. Происхождение григорианского хорала. Музыкальная теория Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Утверждение христианства. Хронологические границы Средневековья. Становление сословной и военной организации феодальной Европы. Формирование господствующего класса - рыцарства. Переселение народов и синтез музыкальных традиций. Средневековье с историко-культурной точки зрения. Кульминационные вершины в литературе и архитектуре Средневековья. Средневековая 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 хорала. Разделение григорианского хорала 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. Жонглерские ремесла в средневековых источниках. Менестрели и нотопись. Угасание менестрельной культуры и адаптирование музыкального наследия к нуждам последующей эпохи: а) через нотирование мелодий, б) через перенимание и преобразование творческих методов, в) через фольклоризацию.

Тема 5: Зарождение многоголосия. Ars antiqua и Ars nova
Усовершенствование нотной письменности: переход от невменной нотации к нотной. Реформа Гвидо Аретинского. Зарождение в IX и X веках параллельного многоголосия: параллельные органумы. Происхождение термина «органум» от пифагорейскго «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 «комментарию» литургической мелодии в свободном органуме. Символически значимые консонирующие интервалы. Школа св. Марциала, ее роль в развитии органума в первой половине XII века. Возникновение мелизматического (двухголосного) органума. Утверждение музыкальной практики «res facta» (букв. «вещь сделанная», т.е. сочиненная и записанная до того, как быть исполненной). Школа Нотр-Дам и ее доминирующее положение во второй половине XII – XIII веков. «Magnus liber organi» («Большая книга органумов») магистра Леонина, сконцентрировавшая достижения школы. Появление трех- и четырехголосных органумов у Перотина. «Размножившийся» органальный голос – дуплюм, триплюм и квадруплюм. Тенор в роли vox principalis или cantus firmus. Сокращение григорианской основы органума за счет гигантских масштабов колорирования в органальных голосах. Ars 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 клаузул (свободных многоголосных заключений к частям мессы) жанра мотета – центрального полифонического жанра XIII века. Соединение в мотете литургических и нелитургических, духовных и светских, латинских и народных (стфранцузских, провансальских, фламандских, итальянских) текстов. Сложность композиторской работы –один из главных критериев художественности. Мотет – средневековая модель разнообразия и красочности мироздания. Предпосылки ритмической революции в мотете ars antique. Ars nova.Трактаты Филиппа де Витри, Иогана де Муриса и Франко Кёльнского в 20-х годах XIV в. Появление имперфектных (несовершенных) модусов и переход к мензуральной ритмике. Влияние новых длительностей (минимы, семиминимы, фузы, семифузы) на развитие ритмического разнообразия музыки. Техника изоритмии – сложное взаимоотношение двух остинантных элементов – тальи (ритмического рисунка) и колора (звуковысотного рисунка). Изоритмический мотет – олицетворение ученой игры. Композиторы-мензуралисты: Филипп де Витри и Гильом де Машо. Использование изоритмической техники в «низовых» жанрах: трех- или четырехголосных вирелe, 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 буржуа-

	зии, как передовой общественной силы в создании культуры и искусства Возрождения. Значение гуманизма как идеологического направления в формировании светского мировоззрения и борьбе против средневековой схоластики. Протестантизм – религиозные движения в Западной Европе. Реформация и крестьянская революция: песни и гимны. Основные этапы развития полифонии Возрождения: - Первая половины XV века – английское многоголосие (Дж. Данстейпл). - XV–XVI века – нидерландская полифоническая школа (Ж. Беншуа, Г. 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 – кач-ча, 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. Кончерто гроссо и «камерный» концерт Демократические движения и долголетние войны. Кризис ренессансного гуманизма. Противоречия в психологии общества. Барокко в архитектуре, скульптуре и живописи. Главные художественные тенденции эпохи барокко. Временные границы и ярчайшие имена барокко. Утверждение в музыке гомофонно-гармонического склада с длящимся басом – basso continuo. Мажорно-минорная ладовая система. Фуга как высшая форма свободного письма. Возникновение ряда новых жанров: инструментальных (концерта, увертюры, сонаты, симфонии) и вокально-хоровых (оперы, оратории, кантаты). Роль генерал-баса в развитии тонального движения и событийной динамики. Тональное развитие музыкальной ткани. Цифровое обозначение аккордов в практике генерал-баса – «цифрованный бас» (basso numerato). Развитие органного искусства. Дж. Фрескобальди – основоположник итальянской органной школы. Значение смычковых инструментов в итальянской концертной жизни XVII века. Болонская скрипичная школа. Поиски новых форм и жанров инструментальной музыки. Влияние принципа тематического контраста органных канцон, сонат и ричеркаров Дж. Габриели на развитие жанра Concerto grosso. Опора новых инструментальных жанров на ритмоинтонационные формулы популярных танцев (бранлей, вольт, балетов, гальярд и др.) Зарождение струнного трио (две скрипки и бас) – основной модели будущего концертино. Значение трио для эпохи барокко как «идеальной точки соприкосновения» между строгой полифонией и гомофонной мелодией, ренессансным вокальным стилем и барочным инструментальным. Значение Sonata da camera (камерная соната) и Sonata da chiesa (церковная соната) в формировании сюитообразного цикла Concerto grosso. Концертные циклы Дж. Легренци, А. Корелли. Трехчастные «камерные» концерты Дж.Торелли, Т. Альбинони и А. Вивальди – наиболее устойчивая инструментальная форма барокко. Трехчастная итальянская увертюра. Театральная и аллегоричная программность инструментальной музыки. Английские вёрджиналисты и французские клавесинисты. Связь итальянского и французского инструментализма с развитием оперного искусства. Сюиты и партиты в клавирном творчестве. Произведения для органа: хоральные прелюдии, токкаты, фуги. Тесная связь немецкой инструментальной музыки с протестантским хоралом и кантатно-ораториальным творчеством. Тема 9: Зарождение оперы, оратории и кантаты. «Dramma per musica» флорентийской камераты. Римская, венецианская и неаполитанская оперные школы. Кризис жанра в творчестве композиторов венецианской оперной школы Домашнее собрание графа Джованни Барди. «Новая музыка» (Le nuove musiche) Дж. Каччини – манифест новой техники. Древнегреческая трагедия – идеал нового жанра «dramma per musica». «Дафна» Я. Пери, «Эвридика» Дж. Каччини, «Дидона и Эней» Г. Пёрселла. Единство поэтического слова, музыки и драматического действия и значение выдвинутого идеала для последующих реформаторов оперы. Зарождение жанров оратории и кантаты. «Священная опера» Э. де Кавальери «Представление j душе и теле» (1600). Два вида итальянской оратории: «простонародная» (связь с ранней оперой) и латинская (опора на мотет). Развитие жанров оратории и кантаты в творчестве Дж. Кариссими, В. Грациани, А. Страделлы, А. Скарлатти. Творческое наследие К. Монтеверди. Взаимосвязь мадригалов и музыкально-драматических жанров. Параллельное развитие жанра мадригальной комедии и «dramma per musica». «Орфей» (1607) Монтеверди – первая попытка реформировать музыкальную драму. Венецианские оперы Монтеверди. Римская опера. Лидирующее положение

	Рима в сфере музыкального театра. «Эра Берберини» – золотой век римской оперы (вторая четверть XVII века). Религиозно-моральная проблематика римских «драм на музыке». Сюжетная и музыкальная многоплановость, зрелищно-декорационное начало. Особенности театрально-музыкальной жизни в Риме и ее зависимость от вкуса главы католической церкви. Римские композиторы-певцы С. Ланди, Л. Виттори, А. Аббатини.Господствующее положение венецианской оперы во второй половине XVII века. Открытие в 1637 году первого публичного театра «Сан Кассьяно». Социально-политические основания интенсивности развития оперного жанра Венеции. Выдвижение фигуры импресарио. Утверждение театрального сезона. Либреттистика венецианской оперы. Поэзия Джамбаттисты Марино и «маринизм» как барочный символ «испорченного вкуса». Дж. Бузенелло – создатель венецианского типа либретто. Опера в традиции испанской историко-авантюрной драмы. Классический этап венецианской либреттистики и сюжеты Н. Минато. Барочная «избыточность» венецианской оперы конца XVII века. Трагикомические сюжеты А. Аурели и М. Нориса. Балансирование между изысканностью и скабрезностью. Опора внутренней организации музыки на зрелищность как на ведущий компонент. Особенности культурной и политической жизни Неаполя. Роль «консерваторий» в музыкальном образовании певцов-виртуозов. Развитие искусства bel canto, понимаемого как «колорированное пение». Педагоги и певцы-кастраты. Разветвление декламационной мелодики (stile rappresentativo) на речитатив и арию. Творчество А. Скарлатти и формирование придворно-церемониального жанра оперы-сериа. Особенности музыкальной драматургии оперы-сериа. Историко-героические, мифологические сюжеты. Однотонные и двутонные арии. Значение арии da capo для искусства bel canto. Типы арий (арии-жалобы, бравурные, патетические, характерные) и дуэтов. Типы речитативов и их действенная функция. Тема 10: Музыкально-драматические жанры во Франции, Англии, Германии XVII — начала XVIII века Академия поэзии и музыки Ж. А де Баифа и ее значение для развития музыкально-драматического искусства во Франции. Комические балеты, балеты с выходом и драматические балеты. Первостепенное место балета в зарождающемся жанре музыкальной трагедии. Открытие Королевской академии танца (1661) и Королевской академии музыки (1671). Знакомство парижан с итальянской «dramma per musica» (постановка итальянской труппой «Орфея» Л. Росси в 1647 году). Поиски драматического стиля в творчестве П. Перрена и Р. Камбера. Франция эпохи Людовика XIV. Родство флорентийской речитативной драмы и французской лирической (музыкальной) трагедии, созданной Ж. Б. Люлли. Античность под покровом классицизма – опора на классицистскую трагедию П. Корнеля и Ж. Расина. Особенности либретто французской музыкальной трагедии XVII века. Творчество Люлли и сотрудничество с Ж. Б. Мольером. Комедии-балеты Мольера. Космополитичность французского музыкального театра. Дальнейшее развитие музыкальной трагедии в творчестве Ж. Ф. Рамо. Английский театр XVI века и музыкальные интермедии. Комедии Шекспира с музыкой. Итальянские традиции в Англии. Речитативный стиль первых музыкальных представлений XVII века («Осада Родоса» Давенанта). Музыкальные драмы М. Лока и Г. Перселла. Творчество Г. Перселла и его опера «Дидона и Эней». Первые оперные эксперименты немецкого музыкального театра: опера Г. Шютца «Дафна» (1627). Возникновение гамбургского оперного театра (1677) и оперная деятельность И. Тейле и В. Франка (последняя треть XVII в.), развивавших итальянские традиции. Опора на немецкую песню и бытовую музыку в операх Г. Телемана и Р. Кайзера (первая половина XVIII в.). Влияние Р. Кайзера на творчество Г. Ф. Генделя и И. С. Баха.

	Тема 11: Немецкая музыка XVI – первой половины XVIII вв. Творчество Г. Ф. Генделя Немецкая музыка XVI – первой половины XVIII века. Роль крестьянской войны и Реформации в формировании новой духовной музыки. Реформа Лютера и «Песенный катехизис» (1524). Особенности протестантского богослужения. Отказ от псалмодии и опора на немецкую народную песню. Метод контрафактуры. Использование поэтических текстов в протестантском богослужении. Роль протестантского хорала в музыкальном творчестве немецких композиторов. Основные отличия гугенотских гимнов от протестантского хорала. 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-сериа и кульминационный период в оперной деятельности композитора (1720 – 1727). Разнообразие оперных жанров (оперы-сериа, маски). Опора на теорию аффектов в ораториальных и оперных произведениях. Некоторые особенности ораториальных произведений Генделя: «Мессия» (1742), «Самсон» (1743), «Валтасар» (1745) и др. Составляющие героико-монументального стиля Генделя: увеличение роли хоровых и оркестровых эпизодов. Тенденция к созданию сквозных сцен (арии, объединенные с хорами). Значимость англиканских гимнов-антемов в ораториальном наследии Генделя. Инструментальная музыка Генделя: пленерные сочинения и кончерто гроссо. 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»), выходивших за рамки церковной литургии. Развитие старого типа пассионов, опирающихся на канонический текст. Основные компоненты вокальных сочинений Баха: хорал, речитатив, ария, хор. Музыкально-композиционные особенности протестантского хорала: немецкий текст, аккордовый склад, периодичность, силлабическое соотнесение текста и мелодии, перенесение основного напева из тенора в сопрано, четкая метрическая сетка и размеренность

	движения. Функции хорала в духовных произведениях Баха («общинный» хорал, хорал в качестве cantus firmus). Речитатив. Различные функции речитатива в кантатах и пассионах. Виды речитатива: secco (речитативы Евангелиста), accompagnato (речитативы Христа), obligato (ариозо на мадригальные стихи, тесно связанное с последующей арией). Ария. Значение инструментального ритурнеля. Разнообразие композиционных решений формы da capo. Образно-эмоциональное содержание арий: развитие аффектов. Значимость облигатных инструментальных партий в ариях. Хор. Полифоническое мастерство Баха в хорах. Хоровые фуги Баха – энциклопедия разных видов фуги в вокальной полифонической музыке. Виды хоров: мотетный, канонический, песенный. Специфическая функция хоров turbae (смятение, неразбериха). Возрастающая роль инструментальных вступлений. Инструментальная музыка Баха. Функциональное назначение инструментальных сочинений Баха: 1) сочинения для концертного исполнения; 2) произведения для домашнего музицирования; 3) «образцовые» сочинения, адресованные музыканту-профессионалу. Традиционные (старые) инструментальные жанры: хоральная прелюдия, токката, прелюдия и фуга, танцевальная сюита. Новые жанры: четырехчастная соната и трехчастный концерт. Противопоставление старой традиции (слитность изложения, нечеткие грани между частями цикла, асимметрия, текучесть формы) и новой традиции (разграничение частей, периодичность). Специфичность воплощения, зависящая от игровых возможностей инструментов. Органная музыка. Формирование органного стиля в веймарские годы. Синтез достижений предшественников в области органной музыки: Букстехуде (виртуозность, патетика, драматизм, свободное сочетание токкатных и полифонических разделов), Пахельбеля (мотетный принцип), Бёма (вариационность, колорирование cantus firmus). Жанры органной музыки: хоральная обработка, прелюдия и фуга, пассакалья. Их стилистическая и хронологическая взаимосвязь. Клавирная музыка: клавикорд и клавесин. Значение кетенского периода. Хронологический обзор. Сочинения дидактической и концертной направленности. Камерно-инструментальная музыка. Хронологический обзор. Синтез новых тенденций со старонемецкой вариационно-полифонической традицией (шесть виолончельных сюит соло и шесть сольных скрипичных сочинений). Оркестровая музыка. Состав оркестрового ансамбля. Бранденбургские концерты. Развитие сольного скрипичного концерта вивальдиевского типа. Переход от полифонической манеры к гомофонной. Возрастающая формообразующая роль тонально-гармонического фактора. Тема 13: Зарождение и развитие демократических оперных жанров. Опера-сериа 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 полномерной 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-семисериа (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 буффонов» в Париже. Участие французских энциклопедистов Д. Дидро, Ж. Д'Аламбера, Ж. Ж. Руссо (выступавших сторонниками освобождения от барочной символики, риторичности либретто и декоративности) в полемике с приверженцами французской лирической трагедии. Роль комической оперы в формировании немецкого зингшпиля и русской комической оперы. Формирование «оперы спасения и ужасов» в творчестве А. Гретри, Л. Керубини, Ж. Лесюэра, А. Бертона. Поиски единства музыкально-драматического действия: создание программно-изобразительных сцен и системы лейтмотивов-реминисценций. Формирование северонемецкого зингшпиля под влиянием английской балладной оперы. Ранний зингшпиль как драматический спектакль с музыкальными вставками песенного характера (Штандфус «Черт на свободе», 1752). Влияние французской и итальянской оперы на повышение роли оркестрового развития и ансамблей (И. А. Хиллер, Й. А. 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-сериа 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. Стампилья, А. Дзено, П. Метастазио. Изгнание барочных «излишеств». Драматургический канон оперы-сериа и его классическое совершенство в либретто Метастазио 1730 – 1740 годов. Арии, речитативы, ансамбли и хоры в операх на либретто П. Метастазио (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. Антиметастазианское 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. Предиери, 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. Госсека И. Х. Баха. Оркестровый переворот (1740–1770-е годы) мангеймской капеллы (Я. Стамиц, Ф. К. Рихтер, А. Фильц, И. К. Канабих). Перерастание «террасообразной» громкостной динамики в «рельефную». Формирование классического парного состава симфонического оркестра в мангеймской школе. Расширение трехчастного цикла до четырехчастного. Тема 16: Венская классическая школа и ее представители: эволюция сонатно-симфонического цикла в жанре симфонии, квартета, сонаты Конфессиональные различия в австро-немецких княжествах и их влияние на формирование в немецком искусстве южно-немецкой и

	северонемецкой школы. Связь южнонемецкой музыки с итальянской. Мода на итальянскую музыку, культивируемая в южнонемецких 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 увертюр и концертов. Кристаллизация (с 13-го квартета) и утверждение (с 17-го квартета) четырехчастной структуры цикла. Гегемония сонатной формы. Квартеты ор. 33. (1781) Симфоническое творчество Й. Гайдна. Сходство структурно-композиционных поисков с областью квартетного письма. Утверждение четырехчастного цикла (с 31-ой симфонии). Типизация инструментальных образов и приемы изобразительной наглядности. Установление прочной связи определенных форм с частями сонатно-симфонического цикла. Рост элементов разработки в сонатных аллегро и появление эмоциональной напряженности, драматизма. Увеличение оркестрового состава. Индивидуализация отдельных инструментов. «Лондонские» симфонии (1788 – 1795). Клавирное творчество Й. Гайдна. Влияние клавирных произведений теоретических трудов Ф.Э. Баха. Установление трехчастной структуры в сонатах и трио Й. Гайдна. Замена в ряде случаев трехчастности – двухчастностью. Возрастание значимости рондовых форм. Значение инструментального творчества Гайдна для дальнейшего развития европейского симфонизма. Творческий путь В. А. Моцарта. Некоторые особенности творческой биографии композитора. Периодизация творчества. Разнообразие жанров и универсальность моцартовского гения. Инструментальное творчество Моцарта. Черты дивертисментного стиля в ранних оркестровых сочинениях Моцарта. Влияние мангеймской симфонической школы («Парижская симфония D dur). Опора на четырехчастную схему симфонического и ансамблевого цикла. Углубление контраста между частями сонатного цикла, между партиями сонатного аллегро, а также внутри тем. Отход Моцарта от народно-жанрового тематизма. Универсализм моцартовского интонационного словаря. Кантабильность инструментальных тем, привнесенная из оперного искусства. Полифонические приемы развития тематизма. Оркестр Моцарта: уравновешенность групп, индивидуализация тембров, изменение состава деревянных духовых в поздних симфониях. Камерная музыка Моцарта. Приоритет сонатной формы. Сонаты для скрипки и фортепиано, квартеты, квинтеты. Переход от клавесина и клавикорда к фортепиано. Стабилизация классического трехчастного цикла в сонате и концерте. Моцарт – основоположник

	классической формы фортепианного концерта. Творческий путь Л. Бетховена. Особенности восприятия музыки Бетховена в XIX и XX веках. «Бетховен – художник восходящих классов» (Луначарский). Проблемы немецкой историографии и значение Бетховена в ее формировании. Периодизация творчества Л. Бетховена. Обзор инструментальных жанров. Апофеоз идеи о философской сущности симфонии в творчестве Бетховена. Особенности бетховенского сонатного аллегро. Разрастание приемов тональных модуляций, ритмических модификаций, мотивной работы в сонатных аллегро и их проникновение в другие части цикла (вторая часть, финал). Философско-историческая концепционность как основная черта бетховенского симфонизма. Дальнейшая эволюция симфонии в XIX веке. Отход жанра симфонии и сонаты на второй план в творчестве композиторов романтиков (К. М. Вебер, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, Р. Вагнер). Распространение философски значимой динамической процессуальности симфонии в жанре программной увертюры (Ф. Мендельсон, Г. Берлиоз), оперы (Р. Вагнер, П. И. Чайковский), симфонической поэмы (Ф. Лист), масштабных сочинений для фортепиано (Р. Шуман). Тема 17. Австрийская оратория и ораториальное творчество Й. Гайдна Венская оратория первой половины XVIII века. Социальная значимость жанра оратории. Связь «духовной драмы» с оперой. Влияние итальянской оперы (композиторы-итальянцы при дворе австрийского кайзера: А. Драги, М. А. Циани, А. Кальдара, Ф. Б. Конти, Н. Порпора; либреттисты С. Стампилья, Дж. Пасквини). Кризис оратории в Италии: уход от Библии и стилистическое сближение с оперой. Реформа ораториального либретто А. Дзено и П. Метастазио. 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-сериа. 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 классики (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-сериа. «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 внемузыкальных факторов на особенности формы. Тема 2. Франц Шуберт: жизнь и творчество. Шуберт и бытовая музыкальная культура Вены. Традиции Hausmusik в инструментальном творчестве Шуберта. Жанр Lied в творчестве Шуберта. Эволюция инструментального творчества композитора. Переосмысление Шубертом крупных циклических форм (сонаты, камерные ансамбли, симфонии); особенности тематизма, формообразования и развития. "Фьеррабрас" как попытка создания большой романтической оперы. Тема 3. Феликс Мендельсон: жизнь и творчество. Значение деятельности Мендельсона как дирижера, педагога, просветителя для развития немецкой музыкальной культуры. Классицизирующие 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 интсрументальных циклах Шумана. Ораториальное творчество Шумана в контексте жанра в 19 веке.

	Тема 5. Ференц Лист: жизнь и творчество. Лист и французская музыкальная культура первой половины 19 века. Виртуозы "парижской школы" (Тальберг, Герц, Мошелес) и Лист; формирование жанров транскрипций, парафраз. Особенности техники, фортепианного стиля, музыкальной формы. Фортепианные произведения Листа: черты стиля; обзор жанров в хронологической перспективе (от парафраз и концертных пьес к крупным формам и циклам миниатюр). Формирование жанра симфонической поэмы в веймарский период творчества композитора. Принцип монотематизма и сочетание сонатных, вариационных, циклических принципов строения формы. Ораториальное творчество Листа и проблемы религиозного и философского мировоззрения композитора. Поздний стиль Листа и эстетика fin de siecle. Тема 6. Фредерик Шопен: жизнь и творчество. Черты фортепианного стиля композитора. Роль жанра фортепианной миниатюры в становлении шопеновского стиля. Поэтика танцевальности в творчестве композитора; национальные черты творчества и вляиние французской и английской фортепианой салонной культуры музицирования. Переосмысление крупных форм; особенности структуры и драматургии в балладах, фантазии, скерцо, сонатах, Колыбельной. Тема 7. Гектор Берлиоз: жизнь и творчество. Симфоническое творчество Берлиоза, принципы программности и лейттематизма (на примерах “Фантастической симфонии” и “Гарольда в Италии”). Влияние театра на драматургию его симфонических произведений (на примере "Ромео и Юлии"). Переосмысление кантатно-ораториальных жанров (на примере "Осуждения Фауста"). Оперы Берлиоза в русле традиций французского музыкального театра 18-начала 19 веков. Раздел 2. Оперный жанр в первой половине 19 века Тема 8. Оперное творчество Джакомо Мейербера и французская опера первой половины 19 века. Жанры французского музыкального театра указанного периода: опера комик и опера спасения, большая опера; их связь с театрально-постановочной практикой. Эстетика литературного французского романтизма в работах Гюго, Стендаля, Шатобриана. Парижский период творчества Мейербера: основные черты жанра большой оперы, музыкальная драматургия, особенности либретто и сценического воплощения. Трактовка исторических событий, драматургия контрастов, принцип локального и исторического колорита. Влияние творчества Мейербера на оперных композиторов 19 века. Тема 9. Итальянская романтическая опера bel canto. Период Рисорджименто. Отражение в культуре и искусстве Рисорджименто национально-освободительного движения. Пути развития жанров seria и buffa на рубеже 18-19 веков. Особенности сюжетики и драматургии либретто; влияние романтической драмы. Литературные и музыкальные формы в опере bel canto и их взаимное влияние. Принципы построения номеров и сцен (на примерах из опер Россини, Беллини, Доницетти)

	Тема 10. Оперное творчество Дж. Верди. Периодизация творчества. Оперы Верди на исторические сюжеты и оперы-психологические драмы. Значение сюжетов Гюго, Шиллера и Шекспира для принципов оперной драматургии композитора. Влияние романтической драмы, творчества Доницетти. Верди и жанр большой оперы; использование принципа локального и исторического колорита. Позднее творчество Верди и проблема вагнеровских влияний. Тема 11. Немецкая романтическая опера (на примере последних опер К.-М. Вебера). Оперное творчество Гофмана, Вебера, Маршнера, Шпора, Лорцинга, Шумана (обзор). Поэтика немецкой романтической новеллы и довагнеровская опера. 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. Стилевые истоки творчества, влияние И.-С. Баха, Шуберта, Вагнера и др. Широкое использование интонаций бытовых жанров, хорала; автоцитирование. Особенности оркестровки (воздействие вагнеровского оркестра и органного мышления Брукнера). Замкнутость и обособленность внутренних разделов. «Драматургическая модель» брукнеровских симфоний; использование лейттем; центральная роль медленных частей. Особенности полифонического мышления композитора. Тема 15. Инструментальные жанры французской музыки во 2 половине 19 века: “период Обновления”. Инструментальные жанры в творчестве Сен-Санса, Форе, Франка. Культивирование национальных музыкальных традиций и рост национального самосознания и патриотических настроений. Появление различных объединений музыкантов вне Академии изящных искусств и Парижской консерватории, деятельность «Национального музыкального общества» и «Schola Cantorum» (1896). Активизация концертной жизни (концерты п\у Эдуарда Колонна, Э. Ламурё), исполнение сочинений современных французских композиторов. Непрограммные инструментальные жанры в творчестве С. Франка: Симфония d-moll, Скрипичная соната, поздние фортепианные циклы, органные сочинения. Симфонические поэмы Франка и листовские традиции. Черты импровизационности, влияние барочного формообразования и бетховенского симфонизма на стиль композитора. Духовная музыка в творческом наследии Франка в контексте листовских влияний. Композиторы “Школы Франка”: В. д’Энди, А. Дюпарк, Э. Шоссон (краткий обзор: основные тенденции творчества). Творческий облик К. Сен-Санса. Жанровый универсализм с преобладанием инструментальной сферы; значение концертно-виртуозных жанров. Претворение жанров концерта, симфонии, симфонической поэмы в русле традиций Листа. Инструментальные сочинения Ж. Бизе (Симфония C-dur, сюита из музыки к драме «Арлезианка”), Э. Лало («Испанская симфония»), Э. Шоссона (Поэма для скрипки с оркестром). Тема 16. Жанры французского музыкального театра второй половины 19 века. Музыкальная жизнь Франции в середине 19 века: кризис большой оперы и оперы комик, академических инструментальных жанров. Появление новых жанров оперетты и лирической оперы. Творчество Жака Оффенбаха. Жанры оперетты и водевиля, преобладание сатирических и пародийных сюжетов, влияние популярных жанров. Переход Оффенбаха к жанру лирической оперы в «Сказках Гофмана». Шарль Гуно и жанр лирической оперы. Открытие и деятельность «Лирического театра». Появление жанра лирической оперы, использующего приемы большой и комической оперы. Адаптация сюжетов литературной классики к жанровым условиям музыкального театра в оперных либретто. Влияние стилистики салонных и бытовых жанров. «Фауст» Ш. Гуно как образец жанра. Поэтика лирической оперы и жанровые эксперименты в творчестве Ж. Бизе (на примерах опер «Искатели жемчуга», «Кармен»), А. Тома («Миньон», «Гамлет»), Ж. Массне («Вертер»), Сен-Санса («Самсон и Далила»). Экзотическая (восточная\испанская) тематика лирических опер.

	Тема 17. Композиторы национальных школ второй половины 19 века: на примерах творчества Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, И. Альбениса. Программные инструментальные произведения и опера как центральные концептуальные жанры их творчества. Идеи романтического национализма и внимание к национальной истории и фольклору. Синтезирование приемов позднеромантической инструментальной и оперной музыки, и национальных музыкальных традиций. Бедржих Сметана: оперное и программное симфоническое творчество. Жанры комической и исторической оперы в его творчестве. Обращение к народно-бытовым песенным и танцевальным жанрам. Жанр симфонической поэмы в творчестве Сметаны (на примере цикла «Моя родина»). Антонин Дворжак как крупнейший оперный композитор и симфонист. Инструментальные жанры и влияние национальных традиций: «Славянские танцы» и «Славянские рапсодии»; жанр симфонической поэмы; традиции австро-немецкого симфонизма в симфониях. Музыкальная драматургия опер Дворжака (на примере «Русалки»). Творчество Эдварда Грига. Влияние немецкого романтизма и претворение черт норвежского фольклора в творчестве Грига. Характерные ладогармонические, ритмические, жанровые приемы. Преобладание жанров вокальной и инструментальной миниатюры, камерность. Сочинения крупных форм (фортепианная Соната, Баллада, Концерт a-moll, камерные ансамбли). Музыка Грига к драматическим спектаклям («Сигурд Крестоносец», «Пер Гюнт»). Григ как педагог и музыкально-общественный деятель. Творчество Исаака Альбениса и течение Ренасьименто. Претворение жанров испанского фольклора в циклах пьес Альбениса для фортепиано. Влияние творчества Ф.Листа и В. Д'Энди на инструментальные произведения Альбениса. Раздел 4. Западноевропейская музыкальная культура на рубеже 19-20 веков Тема 18. Феномен оперного веризма и творчество Джакомо Пуччини. Литературные и эстетические предпосылки веризма. Формирование устойчивых драматургических, сюжетных и стилистических приемов в оперном творчестве Масканьи, Чилеа, Леонкавалло (ариозные формы, драматургия сквозных сцен, камерность действия, разнообразие стилистических влияний). Вагнерианские тенденции в операх Леонкавалло, Чилеа. Особенности вокального письма. Веризм во французском музыкальном театре рубежа 19-20 вв. (оперы А. Брюно, Г. Шарпантье). Оперное творчество Джакомо Пуччини как завершение традиции итальянского музыкального театра 19 века. Эволюция творчества композитора. Многообразие стилистических истоков. Влияние поздних сочинений Верди, французского оперного театра, веризма, импрессионизма, экспрессионизма, воздействие неевропейских культур. Особенности лейтмотивной техники Пуччини. Тенденция к камерности. Новаторские черты гармонического языка, темброфактурного мышления композитора. Тема 19. Музыкальная культура Вены рубежа 19-20 веков и творчество Гуго Вольфа. Жанр «стихотворения с музыкой» в творчестве Вольфа и традиции романтической Lied. Вагнерианство Вольфа и его проявление в музыкальном языке. Роль декламационности, музыка как средство детализации смысла текста. Сборники песен Вольфа: принцип контраста и внутренние «лейтмотивы». Сочетание вагнеровского влияния (неоромантизм) и неоклассицистских тенденций в опере «Коррехидор».

	Тема 20. Густав Малер: жизнь и творчество. Малер и австро-немецкий романтизм. Литературные и философские интересы Малера (немецкий фольклор, Жан-Поль, Ницше, Гете, немецкая романтическая поэзия, Достоевский и др.). Опосредованная программность симфоний Малера и понятие «интонационной фабулы» (Барсова). Гротескное в творчестве Малера как отзвук романтической иронии. Интонационная связь с городским фольклором, использование жанровых моделей (хорала, лендлера, марша и т.п.). Черты малеровской оркестровки. Жанр симфонизированной Lied. Строение малеровский вокальных циклов (на примере «Песен странствующего подмастерья»). Интонационная, формообразующая и концептуальная связь песен из «Волшебного рога мальчика» и симфоний № 2–4; «Песен об умерших детях» и симфоний № 5–7. Жанровый синтез в «Песне о земле». Тенденция к камерности в поздних произведениях композитора. Влияние симфонизма Малера на нововенцев, Шостаковича. Малер – оперный и симфонический дирижер. Тема 21. Рихард Штраус: жизнь и творчество Творческая эволюция и периодизация (от романтизма к неоклассицизму, от симфонических поэм к операм). Жанровое и образное разнообразие, творческий «протеизм». Взаимодействие сфер симфонической и театральной музыки. Синтез различных традиций программного симфонизма (Берлиоз, Лист, Вагнер); черты театральности. Оркестровка Р. Штрауса. Жанры симфонической поэмы и программной симфонии («Домашняя симфония», «Альпийская симфония»). Тенденция к камерности в поздний период симфонического творчества («Метаморфозы»). Влияние вагнеровских музыкальных драм на ранние оперы Штрауса. Эстетика стиля модерн и черты экспрессионизма, средства декламационного стиля в «Саломее», «Электре». Неоклассицистские тенденции («Кавалер розы», «Молчаливая женщина», «Арабелла», «Интермеццо», «Ариадна на Наксосе» и др.). Сотрудничество с Г. фон Гофмансталем и Ст. Цвейгом. Тема 22. Клод Дебюсси: жизнь и творчество. 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 тендений. 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 «Воццек». 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, теоретика. Мятежно-бунтарский характер сочинений 20-х годов и черты экспрессионизма. Гротеск и урбанистические мотивы в ранних операх. Главенство значении принципов линеарного 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 экспримент. 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 («Pasific-231», «Рэгби») к масштабным гуманистическим концепциям в оперно-ораториальном и симфоническом жанрах. Расцвет ораториального творчества в 1930-е годы: «Крики мира», «Пляска мертвых», «Никола из Флю»; особое значение драматической оратории «Жанна д'Арк на костре» — воплощение национальной идеи в условиях сложного жанрового и стилевого синтеза. Онеггер-симфонист. Опора на традиции С. Франка: возрождение конфликтного, драматического типа симфонизма, обращение к трехчастному циклу, важная роль хорала, черты 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 «Груди Тирезия», религиозно-философская драма «Диалоги кармелиток», моноопера «Человеческий голос». Дариюс 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»жэюужхдб. 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: «рондисты», Б. Кроче и его «контрманифест». Распространение в творческой среде различных форм «духовной эмиграции». С начала 1920-х годов широкое возрождение национальных музыкальных традиций: академические публикации музыкальных шедевров XVI–XVIII веков; изучение грегорианского хорала 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 осно-

	ве постижения внутренних закономерностей народной музыки, ее ладовых, ритмических, структурных, тембровых особенностей. Явление неофольклоризма. Синтез национальных локальных компонентов языка с современными композиторскими техниками и стилевыми направлениями. Обзор. Венгрия. Бела Барток (1881–1945): опера «Замок герцога Синяя Борода» как венгерский вариант символистской музыкальной драмы; сплав национального и интернационального в композиции Концерта для оркестра — кульминации периода «высокого синтеза». Англия. Бенджамин Бриттен (1913–1976): музыкально-философская концепция «Военного реквиема» в контексте английских культурных традиций. Чехия. Леош Яначек (1854–1928): проблема чешской музыкальной декламации и метод «речевых попевок» в опере «Катя Кабанова». Богуслав Мартину(1890–1959): претворение моравской песенности в неоклассической композиции «Токката и две канцоны» и в неоимпрессионистском симфоническом триптихе «Фрески Пьеро делла Франческа». Польша. Кароль Шимановский (1882–1937): отражение моделей гуральского фольклора в Симфонии № 4. Испания. Мануэль де Фалья (1876–1946): синтез идей неоклассицизма и традиций испанской музыкальной культуры в театральном представлении «Балаганчик маэстро Педро». Румыния. Джордже Энеску (1881–1955): черты румынского фольклора в музыкальной драме «Эдип»; «румынский импрессионизм» в сюите «Впечатления детства» для скрипки и фортепиано. Финляндия. Ян Сибелиус(1865–1957): Симфония № 7 и особенности национального симфонизма. Тема 32. Основные явления зарубежного музыкального авангарда. Крупнейшие центры послевоенного авангардного искусства — Дармштадт, Кельн, Донауэшинген, Париж. Ведущие авторы эпохи — композиторы Германии, Франции, Италии — К. Штокхаузен, Х.В. Хенце, М. Кагель, О. Мессиан, П. Булез, П. Шеффер, А. Пуссер, Л. Ноно, Л. Берио; грек Я. Ксенакис, венгр Д. Лигети, поляки В. Лютославский, К. Пендерецкий, американцы Дж. Кейдж, Т. Райли, Ф. Гласс. Интенсивное освоение новых композиторских идей и технических систем, развитие серийного метода А. Веберна. Сериализм, пуантилизм, сонористика, электронная музыка, алеаторика, музыка по математическим проектам, конкретная музыка, медитативная музыка, минимализм (краткая характеристика направлений и техник, важнейшие представители и произведения). Использование черт неевропейских культур. Новые концепции тембра, ритма, формы, звукового пространства. Первая и вторая волна авангарда; эклектизм в музыке эпохи постмодернизма.
	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. 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.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

	Основная литература. 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. *Дополнительная литература.* 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 скрипсит", 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 *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

	Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская 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.

<table>
<tr><td>Б1.О.
07.02</td><td>ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Жесткова Ольга Владимировна, доцент кафедры истории музыки, доктор искусствоведения</td></tr>
<tr><td>ОПК-1</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целью курса является овладение студентами широкими знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.
Задачами дисциплины является формирование знаний о наиболее значительных фактах истории русской музыки с древнейших времен до начала XX века, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества, развитие навыков стилевого анализа произведений различных исторических периодов и традиций, формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития русской музыкальной культуры, выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.
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.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «История отечественной музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="2">ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</td><td>Знать:
– основные этапы исторического развития музыкального искусства;
– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,
– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;
– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;
– теоретические и эстетические основы музыкальной формы;
– основные этапы развития европейского музыкального формообразования,
– характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
– принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;
– основные принципы связи гармонии и формы;
– техники композиции в музыке XX-XXI вв.
– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки,
композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
– различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;
– рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;
– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте худо-</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	жественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.

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 7 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**		
			5	**6**	**7**
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**8**	223	Э	Э	Э
Самостоятельная работа		65			
Общая трудоемкость		**288**			

IV. Содержание дисциплины.

Раздел I. Русская музыкальная культура X – XVIII вв.

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

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

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

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

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

	Тема 2. Русская музыкальная культура XVII века. Переломное значение XII века как переходного от Средневековья к Новому времени, диалогичность развития культуры в этот период. Параллелизм двух путей развития: контакты с западноевропейской культурой и сохранение древних традиций в общинах старообрядцев. Украинско-белорусское просветительство. Русское барокко, его особенности. Кризис древнерусского певческого искусства во второй половине XVII в. Увеличение попевок («гипертрофия попевок» — В.М. Бражников), самоизживание гласовой системы попевок. Появление новых распевов, их отличия от предшествующих. Церковно-певческая полемика. Соборное постановление об исправлении церковных книг 1654 г. и деятельность комиссии «дидаскалов». «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, псальмы. *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. Иностранные музыканты на русской придворной службе. Итальянская и французская опера в России. Рождение русского оперного театра (появление опер-сериа, написанных на русские тексты А.П. Сумарокова («Цефал и Прокрис» Ф. Арайи, 1755; «Альцеста» Г. Раупаха, 1758). Формирование национальных исполнительских кадров. Проникновение форм западноевропейской инструментальной музыки в быт русского дворянства. Гастроли итальянских виртуозов (Д. Верокаи, Л. Мадониса, Д. Далольо) и начало регулярной концертной жизни в Петербурге. Публикация «Двенадцати симфоний для скрипки и баса» Л. Мадониса в 1738 г. Формирование жанра сольной песни с сопровождением («российская песня»), сборник Г. Теплова «Между делом безделье» (1758). Правление Екатерины II (1762-1796) – «век Просвещения». Зарождение и расцвет русской комической оперы; зарождение русской инструментальной композиторской музыки; появление классицистского концерта в культовой музыке; появление первых образцов

	композиторской камерно-вокальной лирики. Императорский двор – музыкальный и театральный центр. Создание Российского театра. Крепостные театры и оркестры. Русская комическая опера XVIII в. Особенности трактовки жанра, его синтетическая музыкально-драматическая природа. 1780-е гг. – новый этап в становлении жанра. Значение деятельности В.А. Пашкевича и Е.И. Фомина для развития русской комической оперы. Жанровые разновидности комической оперы. Музыкально-театральные спектакли на либретто Екатерины II. Начало формирования русской камерно-инструментальной музыки в 1780 – 1790 гг. Основные жанры, культивируемые русскими композиторами в этот период. Жанр вариаций в русской музыкальной культуре конца XVIII – начала XIX вв. Клавирная соната в творчестве Д.С. Бортнянского. Произведения для скрипки соло И.Е. Хандошкина. Симфонические жанры в русской музыке на рубеже XVIII—XIX вв. (Э. Ванжура, Д.С. Бортнянский, О. Козловский). Классицистский хоровой концерт в творчестве Д.С. Бортнянского и М.С. Березовского. Жанр «российской песни» как предтеча русского романса XIX века. Начало фольклористской деятельности, первые сборники народных песен. *Раздел II. Русская музыкальная культура первой половины XIX в.* *Тема 4. Музыкальная культура России первой половины XIX века.* Особенности культурного развития России в первые десятилетия XIX в. Музыкальная жизнь и музыкальные общества: университеты, пансионы, лицеи, литературно-художественные кружки и салоны. Деятельность Михаила и Матвея Виельгорских. Исполнительское и композиторское творчество А.Ф. Львова. Музыкально-публицистическая деятельность В.Ф. Одоевского. Развитие музыкально-критической мысли и музыкально-исторической науки (Н. Мельгунов, Б. Боткин, А. Улыбышев, А. Серов, В. Стасов). Музыкальный театр в России первой четверти XIX в.: опера, балет, мелодрама, «трагедия на музыке», дивертисмент, водевиль. Интенсивное развитие русского драматического театра, большая роль музыки в нем. Основные разновидности оперы: историко-героическая и волшебно-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. Гениште, 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 «Торжество Вакха»). *Раздел III. Русская музыкальная культура второй половины XIX – начала XX вв.* *Тема 7. Музыкальная культура России 60-80 гг. XIX века.* Общеисторическое развитие; взаимодействие революционно-демократической, славянофильской и почвеннической идеологии; актуальные социальные проблемы; психологический реализм русского искусства. Просветительство. Изменение положения художника в обществе. Образование РМО и становление концертных организаций нового типа. Музыкальные общества в России XIX в. Формирование нового типа публики. Становление музыкального образования в России. Деятельность А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов. А.Н. Серов: оперное творчество и музыкально-критическая деятельность. Новая русская школа (деятельность Балакирева). Критическая деятельность В.В. Стасова и ее значение для формирования эстетики кучкизма. «Московская школа» (Чайковский). Проблематика музыкального искусства; расширение жанровых и интонационно-стилевых основ. «Литературоцентризм» (Ю. Келдыш) творчества композиторов, определяющее значение жанра оперы. Своеобразие национальной оперной школы – многообразие тем и сюжетов (историческая, лирическая, комическая опера, песенная

	бытовая драма, опера на библейские сюжеты); различное решение проблем оперной драматургии. Симфоническая музыка: линия жанрового симфонизма (традиции Глинки, опора на песенный и танцевальный фольклор, разработка инонационального фольклора), проблема программности (картинность как принцип русского симфонизма), претворение принципов европейского романтического симфонизма, оригинальные симфонические концепции. Развитие жанра симфонии. *Тема 8. М.А. Балакирев.* Балакирев – создатель Новой русской школы. Историческое значение музыкально-общественной, фольклористской деятельности; формирование эстетических установок кучкизма; жизненный путь. Народная песня в творчестве Балакирева, новые принципы обработки фольклорного материала. Разнообразное преломление образов Востока. Симфоническая музыка. Глинкинские традиции и романтическая поэмность; особенности программности у Балакирева. Выработка принципов эпического и лирико-драматического симфонизма. Фортепианное творчество композитора и роль Балакирева в развитии отечественного пианизма. Камерно-вокальная музыка Балакирева. *Тема 9. М.П. Мусоргский.* Мусоргский в отечественной историографии. Музыкально-эстетические воззрения композитора. Тема народа как основная проблема творчества. Новизна музыкального языка Мусоргского. Оперная драматургия. Ранние музыкально-сценические опыты («Эдип», «Саламбо»). «Женитьба» – путь к советской камерной опере. «Борис Годунов»: история создания, редакции, Мусоргский и Пушкин, особенности музыкальной драматургии оперы, трактовка оперных форм. «Хованщина»: история создания, идейная концепция, многоплановость жанровой основы, новизна драматургии и вокального стиля. «Сорочинская ярмарка»: трактовка комического, жанровые истоки, роль лирического начала, претворение песенной украинской мелодики, редакции оперы. Камерно-вокальное творчество Мусоргского. Расширение образного диапазона, соотношение музыки и слова, структурное разнообразие вокальных форм, новаторская сущность песенных циклов 1870-х годов («Без солнца» и «Песни и пляски смерти»). Инструментальные и хоровые сочинения. Роль Мусоргского в развитии отечественной и зарубежной музыки XX века. *Тема 10. А.П. Бородин.* Жизненный и творческий путь, своеобразие личности А.П. Бородина - ученого и композитора. Черты стиля: «глинкианское» начало, традиции западноевропейского классицизма (тематическое развитие и формообразование) и романтизма (гармония, фактура, оркестровка), народно-песенные и культовые истоки музыкального языка, эпический тип мышления. Оперное творчество. Замыслы 1860-70-х годов. Опера-фарс «Богатыри». «Князь Игорь»: история создания, идейно-художественная концепция, особенности драматургии, преломление традиций «Руслана и Людмилы» Глинки в трактовке оперных форм. Симфоническая музыка композитора. Особенности «эпического» симфонизма: специфическая образность, неконфликтный тип драматургии, особые приемы музыкально-тематического развития, классичность структуры цикла.

	Камерно-инструментальное творчество, роль квартетов Бородина в становлении русской камерно-инструментальной музыки. Камерно-вокальные сочинения композитора, новизна формы и музыкального языка. Историческое значение наследия Бородина. *Тема 11. Творчество Н.А. Римского-Корсакова в 1860-1870-е годы.* Римский-Корсаков как выдающееся явление русской музыкальной классики. Широкий диапазон музыкальной деятельности и ее историческое значение. Проблематика творчества. Эстетические воззрения Римского-Корсакова. Периодизация творчества Римского-Корсакова. Эволюция стиля. 1860-е годы как период творческого формирования. Симфонические произведения 1860-1870 гг. Жанровое разнообразие, стилистически опережающая роль по отношению к оперному творчеству. «Антар»: творческая вершина, жанровая многозначность, новизна оркестровки и гармонического мышления. Оперное творчество. Особенности восприятия эстетики кучкизма, собственные взгляды на проблему русской исторической оперы, эволюция принципов оперной эстетики от «Псковитянки» к «Снегурочке». Формирование ключевых философско-эстетических идей в «Майской ночи» и «Снегурочке»; сочетание нескольких стилистических пластов в сказочно-эпическом жанре – лирического, фантастического, обрядового, комического. Новаторство работы с фольклорным материалом. Становление лейтмотивной системы, приемов симфонизации оперы. «Снегурочка» как итог формирования оперного стиля. *Тема 12. П.И. Чайковский.* Роль Чайковского в истории русской и мировой музыкальной культуры. Универсализм творческого гения композитора, многогранность отражения общественно-социальных и нравственных проблем эпохи. Педагогическая деятельность Чайковского. Чайковский и кучкисты. Лиризм как определяющая черта художественного мышления. Особенности стиля композитора. Творческий путь, периодизация, эволюция. Симфоническое творчество Чайковского. Особенности трактовки жанра симфонии. Новаторские черты симфонизма. Основные жанры симфонических произведений композитора. Соотношение программной и непрограммной инструментальной музыки. Взаимодействие симфонии и оперы. Разнообразие типов симфонии у Чайковского. Рубежное значение Четвертой симфонии. Пятая и Шестая симфонии как вершины в развитии жанра «инструментальной драмы». Преломление традиций Чайковского в русской и советской музыке XX в. Программный симфонизм. Оркестровые сюиты. Инструментальные концерты. Оперное творчество. Принципы оперной эстетики. Отношение к явлениям отечественного и зарубежного музыкального театра. Жанрово-драматургическое многообразие оперного наследия, эволюция. Новаторство «Евгения Онегина». Обращение к историческим сюжетам в «Орлеанской деве», «Мазепе», «Чародейке». «Пиковая дама» – вершина оперного творчества Чайковского: идейная концепция, особенности драматургии, симфонизм. Новаторский характер балетов Чайковского. Преломление традиций Чайковского в балете XX в. Камерная музыка Чайковского. Особенности трактовки камерно-инструментальных жанров композитором и некоторые особенности музыкальной культуры России конца XIX — начала XX вв. Романсы. *Раздел IV. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.*

	Тема 13. Русская музыка на рубеже XIX - XX вв. Рубеж XIX-XX веков – новый период в истории русской музыкальной культуры. Интенсивное развитие художественной жизни, деятельность представителей разных творческих поколений, школ. Особенности взаимодействия «кучкистов» и «консерваторцев» на рубеже веков. Возникновение новых творческих союзов. «Беляевский кружок» и его преемственность с деятельностью композиторов «Могучей кучки». Деятельность Балакирева на рубеже XIX-XX вв. Некоторые особенности развития русской музыки в последней четверти XIX в. – становление плеяды русских композиторов А.К. Глазунова, С.И. Танеева, А.С. Аренского, Вас. С. Калинникова, М.М. Ипполитова-Иванова, А.Т. Гречанинова, С.М. Ляпунова. Изменения в жанровой системе: увеличение удельного веса инструментальных сочинений (симфонических, камерно-ансамблевых, фортепианных). Проявление черт «академизма» в творчестве Глазунова, Аренского, Ляпунова. Усиление романтических, неоклассицистских, символистских тенденций на рубеже 90-900-х годов, акцентирование философско-этических вопросов. Символизм, «Мир искусства», «Вечера современной музыки». Русская музыка начала XX в. Формирование и достижение творческой зрелости А.Н. Скрябиным, С.В. Рахманиновым, Н.К. Метнером. Оценка деятельности этих композиторов современниками и борьба различных направлений в русском искусстве начала века. 1910-е годы – антиромантические и антисимволистские настроения, «русский период» в творческой эволюции И.Ф. Стравинского, творчество молодого Прокофьева. Расцвет русской исполнительской школы в конце XIX – начале XX вв. Деятельность Ф.И. Шаляпина, А.В. Неждановой, Л.В. Собинова, Л.С. Ауэра, С.В. Рахманинова. Концертная и музыкально-театральная жизнь. Русская музыкальная культура за рубежом. Всемирные выставки в Париже, «Русские сезоны» С. Дягилева. Некоторые тенденции развития русской духовной музыки на рубеже веков, возрастание роли церковно-певческого искусства, деятельность А.Д. Кастальского. *Тема 14. Творчество Н.А. Римского-Корсакова 1890-1900-х гг.* Эволюция оперного стиля от «Млады» к «Садко»; формирование нового типа фантастической оперы с усилением эпического элемента; развитие театрально-зрелищного начала; влияние вагнеровской оперной эстетики. Обращение к лирико-психологическому жанру: «Моцарт и Сальери» - традиции «Каменного гостя» Даргомыжского; «Царская невеста» - «глинкианство», близость к Чайковскому. Трактовка жанра сказочной оперы в поздних произведениях: влияние модерна, «условный театр», иносказательность, традиции народного театра, элементы сатиры. Возрастание степени симфонизации опер, развитое лейттематическое развитие, достижения в оркестровке и тембровой драматургии, новизна ладогармонического стиля. «Золотой петушок» – итог оперного творчества, обобщение традиций и направленность в будущее. «Китеж»: отражение нравственно-философских исканий рубежа веков, христианские аспекты легенды, жанрово-драматургическое своеобразие, влияние древнерусской литературы, особенности мелодико-интонационной сферы, принципы оперного симфонизма. Симфоническая музыка. Развитие разных линий национально-жанрового симфонизма («Испанское каприччио», «Светлый праздник», «Шехеразада»). Оригинальность композиционно-драматургических и интонационных решений.

	Тема 15. А.К. Глазунов. Глазунов как завершитель традиций отечественной музыкальной классики. Тесная связь с традициями кучкистов, московской школы и европейской музыкальной культуры. Эстетические принципы творчества. Периодизация творчества, композиторская и музыкально-общественная деятельность. Симфоническое творчество. Ведущая роль жанра симфонии, создание новых типов симфонизма. Формирование стиля в ранних симфонических и камерно-инструментальных произведениях. Утверждение характерных стилевых особенностей в Пятой и Шестой симфониях. Возрастание конструктивно-логического начала в творчестве начала 1900-х годов. Восьмая симфония – вершина творческого наследия. Оркестр Глазунова. Камерно-инструментальная музыка. Интеллектуализация этой жанровой сферы, связь с симфоническим стилем, роль в развитии камерного ансамбля на рубеже веков. Балеты Глазунова и музыка к драматическим спектаклям в контексте развития музыкально-театральных жанров и в русле новых тенденций начала XX века. *Тема 16. А.К. Лядов.* Лядов как своеобразный художник рубежа XIX-XX веков, представитель петербургской композиторской школы. Соединение в творчестве традиционализма и интереса к новым художественным веяниям. Миниатюра как основа композиторского творчества Лядова, соответствующая его типу художественного мышления. Отточенность мастерства, стремление к совершенству деталей. Значение национального фольклора в формировании особенностей стиля, как самостоятельной области творчества. Симфоническое творчество. Развитие традиций русского программного симфонизма; импрессионистские черты в гармонии и оркестровке; символистские идеи в последних сочинениях. Фортепианное творчество. Сочетание влияния западноевропейского романтического искусства и отечественной традиции. *Тема 17. С.И. Танеев.* Танеев – тип художника-ученого. Историческое значение его творчества, роль в развитии профессионального музыкального образования и просветительства. Многостилевой контекст творчества Танеева; полифония как основа художественной концепции; особенности творческого метода. Жанровая палитра творчества; приоритет инструментальной музыки и инструментальной логики мышления; трактовка сонатного цикла; монотематизм и полифония как основа единства композиции. Симфоническое творчество. Четвертая симфония как образец симфонического стиля Танеева, синтез классических и романтических традиций. Камерно-инструментальная музыка. Симфонизация камерных жанров, особая роль сонатной формы, сквозное тематическое развитие, драматургическая роль медленных частей. Кантатно-хоровое творчество. Создание жанрового типа лирико-философской кантаты. Разнообразие истоков тематизма, воплощение идеи «русской полифонии». Опера-трилогия «Орестея» и ее место в русском музыкальном театре XIX века.

	Новаторская трактовка камерно-вокального жанра. *Тема 18. С.В. Рахманинов.* Рахманинов и русская музыкальная культура XX в. Многогранность творческой личности Рахманинова. Особенности формирования композитора. Черты стиля. Пианизм Рахманинова и стилистика его фортепианного творчества. Жанр фортепианного концерта в творчестве композитора: симфонизация драматургии и тематического развития. Сочинения малых форм: широта жанровой палитры, специфика программности и музыкального языка. Оперное творчество композитора и пути развития оперного жанра в XX веке. Симфоническое творчество Рахманинова как результат органичного сплава традиций Чайковского и новых тенденций, характерных для инструментальной музыки рубежа XIX-XX вв. Вокально-симфонические и хоровые произведения: обновление содержания, жанровой специфики, композиционных решений и средств выразительности. Камерно-вокальное творчество Рахманинова: индивидуальный стиль и традиции русской камерно-вокальной лирики XIX в. *Тема 19. А.Н. Скрябин.* Своеобразие творческой личности Скрябина, новаторство художественных исканий. Философско-эстетические воззрения. Концепция Мистерии, идея синтеза искусств. Стилевая и жанровая эволюция от романтизма к импрессионизму и символизму. Фортепианное творчество. Пианизм Скрябина. Особенности стилистики ранних сочинений. Преломление традиций фортепианной музыки XIX в. в сочинениях 1890-х годов. Основные жанры; создание жанра фортепианной поэмы. Сонаты Скрябина. Новаторство фортепианного стиля. Симфоническое творчество. Особенности стиля симфонических произведений Скрябина первого периода творчества. Преломление традиций романтического поэмного 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 му-

	зыкальной 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 послереволюционые 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 послереволюциооные 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. Стилевые 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 зако-

	номерностей, 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 действ 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 действ, 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, Квинтет 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 скок». 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. Стилевая 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. Стилевые 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 го-

	дам, 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. Дениства и др. Интенсивность развития камерно – инструментальных жанров в данный период. Камерно-инструментальная музыки 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 Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История отечественной музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В конце каждого семестра обучающиеся сдают экзамен. Формы текущей аттестации: – устные (доклады с презентациями) – письменные (слуховые контрольные работы, тесты) Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (докладов с презентациями, слуховых контрольных работ, тестов), устный экзаменационный ответ.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. *Основная литература.* 1. История русской музыки в 10 томах / Сост. Ю. Келдыш, Л. Корабельникова, Е. Левашева, Н. Листова, Т. Корженьянц. М., 1983-1994. 2. Кандинский, А. История русской музыки. Вып. 2; Кн. 1 / А. Кандинский, Д. Петров, И. Степанова; Московская консерватория. - М.: Музыка, 2009. - 440 с. 3. Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1973-1982. 4. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. М., 1985. 5. Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «Серебряного века»: Учеб. для вузов. М., 2001. 6. История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник/ Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб. 2005. 7. История современной отечественной музыки вып. 1(1917-1941). М, 1997; вып 2.(1941 - 1958) М 1999; вып. 3 М, 1994. 8. Савенко С. История русской музыки XX столетия от Скрябина до Шнитке М.: Музыка, 2011. 9. Акопян Л. Музыка XX века: энциклопедический словарь. М., 2010. 10. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие М.: НИЦ "Московская консерватория", 2011. *Дополнительная литература.* 1. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 1 / сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 720 с.: ил.

2. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 2 / Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М. И. Глинки; сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 512 с.: ил.
3. Балакиреву посвящается: Сборник статей и материалов. Вып. 3 / Союз композиторов Санкт-Петербурга; ред., сост. Т. А. Зайцева. - СПб: Композитор, 2014. - 400 с.: нот. - (Музыкальный Петербург: прошлое и настоящее).
4. Брянцева В.Н. Сергей Рахманинов. М., 1976.
5. Васютинская Е.А. Н. К. Метнер: личность, взгляды, стиль. Исполнение музыки Метнера: аналитические этюды / Е. А. Васютинская. - СПб: Композитор, 2014. - 192с.
6. Ганенко Н. Камерно-вокальное творчество С.И.Танеева (опыт текстологического исследования) / Н. Ганенко; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб: Астерион, 2010. - 178с.
7. Головинский Г. 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 скрипсит", 2014. - 416с.
18. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т.1: 1866-1885 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; Текстологическая работа и комментарии Е.П.Вайдман, А.Г Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2011. - 688с.: ил.
19. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т. 2: 1886-1893 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; сост., науч. ред. П. Е. Вайдман; текстолог. коммент. А. Г. Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2013. - 664с.: ил.
20. Петровская И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII века. Об инструментальной музыке и о скоморохах. СПб., 2013.
21. Рахманинов и XXI век. Прошлое и настоящее: сборник статей / Московская консерватория; ред., сост. И. А. Скворцова. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 248с.
22. Рубинштейн, А. Музыка и её представители. Разговор о музыке: учебное пособие / А. Рубинштейн; авт. предисл. Л. Гаккель. -

2-е изд., доп. - СПб: Лань; Планета музыки, 2017. - 66с.
23. Рыцарева, М. Композитор Д.Бортнянский: Жизнь и творчество / М. Рыцарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Композитор, 2015. - 256 с.
24. Рыцарева, М. Тайна Патетической Чайковского: (О скрытой программе Шестой симфонии) / М. Рыцарева. - СПб.: Композитор, 2017. - 176 с.
25. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII - XX веков: Учебное пособие / Т. П. Самсонова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2013. - 144 с.
26. Сенков, С. Рахманинов. Гений признанный и непонятый: сборник статей / С. Сенков. - М.: Дека-ВС, 2018. - 298 с.
27. Скрябин, А.Н. Письма / А. Н. Скрябин; сост., ред. А. В. Кашперов. - М.: Музыка, 2003. - 720 с.
28. Соловцов А. Н.А. Римский-Корсаков. М., 1984.
29. Сохор А.Н. Александр Порфирьевич Бородин. М.-Л., 1965.
30. Стасов, Д.В. Музыкальные воспоминания (1840-1860-х годов): учебное пособие / Д. В. Стасов. - СПб: Лань; Планета музыки, 2017. - 48 с.
31. Федякин С.Р. Скрябин. М., 2004.
32. Чайковский П.И. Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка. Т. 5-17. М., 1959 – 1981.
33. Власова Е. 1948 год в советской музыке: документированное исследование / Е. Власова. - М.: Классика-XXI, 2010.
34. Гойовы Д. Новая советская музыка 20-х годов. М., 2006.
35. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. М., 1989.
36. Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. Исследовательские очерки. – Л., 1979.
37. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века: очерки. – Л- М., 1976.
38. Долинская Е. Театр Прокофьева: исследовательские очерки: М., 2012.
39. Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке (60 – 70 годы). Пути развития. Очерки. – М., 1988.

Электронные образовательные ресурсы

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

	Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская 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. 07.03	**МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.**
	Разработчик: *Скеннер Ольга Викторовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения*
ОПК-1	***I. Цели и задачи дисциплины*** Курс «Музыка второй половины XX – начала XXI вв» 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. 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. Прохождение этого курса в Консерватории должно обеспечить решение следующих ***задач***: — 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.
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «Музыка второй половины XX – начала XXI вв» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки,

	композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.

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 7 семестре.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**
			7
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 “Rйpons” П. Булеза. *Полистилистический* прием *адаптации* в контексте «договаривания чужого» на примере сочинения — «Ричеркар» (Фуга-ричерката) А. Веберна. Другие примеры «договаривания чужого»: Скрипичный концерт “Offertorium” С. Губайдулиной и «Бранденбургский концерт» В. Екимовского. Проблема «договаривания» наследия прошлого века: *неоромантизм, неофольклоризм, неоклассицизм*. *Неофольклоризм*, характеризуемый принципиально иными методами работы с фольклорным материалом: синтез фольклорных истоков с современными технико-стилевыми тенденциями и приемами. Основные принципы *неофольклорного* мышления в музыке XX века. Удаление от «фольклорной волны» на Западе (1950—1960-е годы) и приверженность традиции претворения многообразных форм разных национальных культур в отечественной музыке. Множественные версии совмещения фольклорного/нефольклорного компонентов: фольклор и серийность, фольклор и сонорика, фольклор и джаз. Оригинальная личностная интерпретация и опосредованность фольклорного начала. Сближение стилистики фольклора и современной техники композиции в Кантате «Сокровенны разговоры» для смешанного хора *a capella* с эпизодическим участием ударных (1975) ***Николая Сидельникова***. «Ночь в Галиции» (1996) ***Владимира Мартынова*** — русский традиционный театр, магический ритуал-обряд, концертно-сценическое действо или концептуалистская акция. Фольклор и двенадцатитоновость: «Попевки» (1969) ***Романа Леденёва***. **Тема 3. Авангард «второй волны»: серийность, сериализм, постсериализм. Творчество К. Штокхаузена, П. Булеза, Э. Денисова** Начало «Второй волны» европейского музыкального *авангарда* обозначено манифестными сочинениями: «Структуры» П. Булеза, «Контакты» К. Штокхаузена. Утверждение в западном музыкознании культурологической концепции «прерванной эволюции». Роль Дармштадтских курсов в формировании западноевропейского авангарда. *Серийность, сериализм, постсериализм*: теория и техники. Эстетические основы творчества ***Карлхайнца Штокхаузена*** — композитора и теоретика музыки, создателя ряда оригинальных концепций, а также создателя религиозно-философской мифологической концепции. «Перекрестная игра» (“Kreuzspiel”) — рубежное сочинение в творчестве Штокхаузена, в котором строго и последовательно применена техника тотального сериализма. Концепция «момент-формы», «статического» времени — стремление исключить ощущение развития во времени (от начала к концу). Работа в Студии электронной музыки при Западногерманском радио в Кельне (1963—1977). Электронные композиции 50-х годов:

	«Песнь отроков» и «Контакты». Руководство группой, исполняющей «живую» (live) электронную музыку («Микрофония» I, «Микрофония» II). Идея «мировой музыки», претворенная в «Телемузыке» и «Гимнах». Ритуально-медитативная и космическая музыка в творчестве Штокхаузена. Алеаторическая композиция «Настрой» с непосредственным воплощением концепции статической «момент-формы». «Сириус» — как образец космической музыки. Гепталогия (цикл из семи опер) «Свет»: концепция, мифологические основы, многоформульная техника. ***Пьер Булез*** — один из самых активных и влиятельных представителей авангарда, композитор, дирижер, пианист, теоретик современной музыки, музыкальный критик, общественный деятель, организатор ансамбля “InterContemporaine”, создатель научного музыкального центра в Париже “IRCAM’a”. Творческий путь Булеза: от серийности и тотального сериализма к алеаторике. «Структуры» для двух фортепиано — структурированное сочинение Булеза, в котором серийный метод распространяется на многие параметры (ритмический, динамический, артикуляционный, тембровый). Пропаганда новейшей европейской музыки в серии концертов, организованных Булезом — “Domaine musicale” (1954). «Молоток без мастера» — как кульминационное сочинение в творчестве Булеза, написанное в сериальной технике. Сочинения, претворяющие принцип ограниченной алеаторики: Третья соната для фортепиано, “Eclat” («Вспышка») и “Eclat/Multiples” («Многократная 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 Денисов***а. 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 темброзвучностями. Роль звуковысотного фактора, регистрового местоположения, количественного состава гармонического комплекса, континуального или дискретного (пульсирующего) типа звучности, а также тембровых, громкостных, артикуляционных свойств в организации сонорного материала. Три типа сонорной музыки: *колористика* (тоновая музыка с сонорностью), собственно *сонорика* (термин Ю. Холопова; сонорная музыка с тоновостью) и *сонористика* (термин Ю. Хоминьского; сонорная музыка без тоновости). Основные фактурные формы сонорной музыки: три простых — точка, россыпь, линия; три составных — пятно, поток, полоса. Понятие «звукового поля» и определение его параметров. *Кластер* как понятие, классификация явления. Классификация *звуковых типов Новой музыки Хельмута Лахенмана* (теоретическая работа 1966 г.): «каденционный» (Kadenzklang) — импульсный, колеблющийся, замирающий; «тембровый» (Farbklang); «флуктуирующий» (Fluktuationsklang); «фактурный» (Texturklang); «структурный» (Strukturklang). Художественный мир и оригинальная стилевая концепция ***Дьёрдя Лигети***. Обращение композитора к технике *сонорного* письма и *микрополифонии*. Создание «статической сонорной композиции»: новый тип временной и ритмической организации музыкальной ткани. Музыкально-теоретическая деятельность Д. Лигети: «Превращения музыкальной формы», «Форма в новой музыке». Сочинения, в которых отразились приемы сонорного письма: оркестровые — “Apparitions” («Видения», 1959), «Атмосферы» (1961), “Lontano” («Отдаленный», 1967); “Lux aeterna” для 16-голосного смешанного хора. Черты нового экспрессионизма второй половины XX века в Реквиеме (1965) для сопрано и меццо-сопрано соло, два смешанных хора и оркестра. Польский музыкальный авангард второй половины XX века. Международный фестиваль современной музыки *«Варшавская осень»* (с 1956 г.) как один из признанных музыкальных центров Европы. Композитор ***Витольд Лютославский***, в творчестве которого ассимилировались достижения современной западноевропейской музыки — от импрессионизма до авангарда. Особенности творческого пути: от неоклассицизма, неофольклоризма — через додекафонию, алеаторику, сонористику — к синтетическому стилю, сочетающему различные направления и техники XX века. Связь музыки Лютославского с национальной польской традицией. «Траурная музыка» для струнного оркестра (1958), «Венецианские игры» для камерного оркестра (1961), Концерт для виолончели с оркестром (1970) — первые опыты в освоении новых техник (додекафония, сонорика, алеаторика). Традиции малеровского песенного симфонизма в новых стилевых условиях музыки второй половины XX века, претворенные в вокальных циклах В. Лютославского: «Три стихотворения Анри Мишо» для смешанного хора, оркестра медных, деревянных и ударных

	инструментов (1963). Тип алеаторики Лютославского — *контролируемая* (или *ограниченная*) в сочинениях: “Parolles tisees” («Вытканные слова») для тенора и камерного оркестра (1965), «Книга для оркестра» (1968), “Les Espaces du sommeil” («Пространство сна») для баритона с оркестром (1975). Новая стилистика в творчестве Лютославского (с 70-х годов) — изысканный лиризм, утонченная камерность — в «Эпитафии» для гобоя и фортепиано (1979). Характерные черты стиля ***Кшиштофа Пендерецкого***: своеобразное соединение тенденций экспрессионизма и импрессионизма, неоклассицизма и неоромантизма; сонорное, серийное, тонально-интонационное письмо. Активные поиски композитором звуковой материи нового типа — сонорное сочинение «Трен памяти жертв Хиросимы» для 52 струнных инструментов (1960). «Страсти по Луке» (1965) — пример возрождения жанра пассионов в музыке XX века. Эволюция творчества в сторону неоромантизма: Концерт для скрипки с оркестром (1976). Стилевая эволюция творчества ***Софии Губайдулиной***, мыслящей в музыке философски, религиозно и природно-космически. Общая периодизация творчества: 1) ранний этап — до 1965 года, 2) зрелый — от 1965 года, 3) сдвиг внутри зрелого — от 1978 года. Символика в ее творчестве, кроющаяся в тембрах, способах звукоизвлечения, ладах, числах, монограммах, названиях произведений. Особое место принадлежит сакральной символике. Особенности музыкального языка Губайдулиной: «параметр экспрессии», ритмика, звуковысотная организация, драматургия. Использование серийных техник в произведениях: Фортепианная соната (1965), Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных инструментов (1965), кантата «Ночь в Мемфисе» (1968). Эволюция отношения композитора к звуковому материалу после экспериментов с сериализмом. Крупный замысел Губайдулиной мессы проприй в 70-е годы (Интроит, Градуал, Аллелуйя, Оффертoрий, Коммунио) — как месса с изменяемым текстом в течение литургического года. Символика в “In croce” 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. *ьнпмб* — имя, название и *цщнЮ* — 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 Депре «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 символико-звуковым сочетаниям в творчестве Р. Шумана. Новые цели и функции ономафонической номинации в XX веке. «Вхождение» ономафонической эмблемы в постмодернистскую игру, в которой «чужой» материал (монограмма) помещается в условия активного стилевого диалога с учетом новых композиционных техник письма. Тенденции использования монограмм в композиторской практике XX века: имя, «вписанное» в монументальную симфоническую концепцию (монограммы Баха и Шостаковича в симфониях Шостаковича, Concerto grossi и симфонии А. Шнитке, Пятой симфонии Б. Тищенко, Реквиеме В. Сильвестрова); имя-шифр в произведениях мемориального жанра (музыкальные приношения Д. Шостаковичу с монограммой DSCH в творчестве отечественных и зарубежных композиторов; ***Д. Смирнов*** «Элегия памяти Эдисона Денисова» (версия А: для виолончели соло; версия В: для 16 исполнителей, 1997)); оригинальная тенденция — монограммы в жанре «Краткой истории музыки» или «Путешествия по истории музыки» (М. Кундера), «Прогулки по истории» (С. Савенко) (Третья симфония А. Шнитке, Струнный квартет № 6 Д. Смирнова). Ономафония в структуре музыкального произведения с точки зрения *фактурного уровня*. Ономафоническая тема в гомофонно-гармонической и полифонической фактурах: ***А. Шнитке*** Фортепианный квинтет (II ч., 1976), ***Л. Любовский*** «Полифонические вариации на тему B-A-C-H» (1970). Ономафоническая тема-серия в 12-тоновом материале: ***Э. Денисов*** «DSCH» для кларнета, виолончели, тромбона и фортепиано (1969). Ономафония в сонорно-тематическом комплексе. ***А. Пярт*** «Коллаж на тему B-A-C-H» для струнного оркестра, гобоя, клавесина и фортепиано (1964). *Ономаритмия*. ***С. Загний*** «Этюды на ритм BACH» 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, ор. 106 (1998). Ономафония как имманентная структура композиторского стиля. Монограмма BACH в импровизационной музыке: цикл «B-A-C-H: Хроматическая Вселенная» ***Питера Херберта*** (“B-A-C-H: 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, эмиритон, волновой орган, орган Хаммонда и др.). *Конкретная музыка (Musique Concrute)* — музыка, основанная на символической системе нотации, представляющей звуки, которые надо воспроизвести инструментами или голосом. Пьер Шеффер — основатель, пропагандист и теоретик конкретной музыки; его «Исследование конкретной музыки» (1952). ***Шеффер П. / Анри П.*** «Симфония для одного человека» (“Symphonie pour un homme seul”, 1955). *Электронная музыка (Elektronische Musik)* — основным качеством которой является исключительно синтетический звуковой материал, названный электронным в начальном своем проявлении. Работа исследовательской лаборатории — Кёльнской студии электронной музыки при радиостанции WDR. Принципы Live electronic («живой» электронной музыки). Электронные сочинения Пьера Булеза, Анри Пуссёра, Лючано Берио, Маурисио Кагеля, Дьёрдь Лигети, Яниса Ксенакиса. ***К. Штокхаузен*** «Песнь отроков» (“Gesang der Jьnglinge”, 1956) — первое крупное сочинение Кёльнской студии. ***Д. Лигети*** «Артикуляция» (“Artikulation”, 1958). *Компьютерная музыка*, использующая в процессе музыкальной композиции формальные алгоритмы. Музыкальные языки программирования (C-Sound, SuperCollider, MAX/MSP и др.). Два подхода ***Леджарена Хиллера***: детерминированная процедура и стохастическая (вероятностная) процедура. *Интерактивная музыка* — ответвление компьютерной и алгоритмической композиции. *Стохастическая музыка* — техника, при которой элементы композиции определяются согласно теории вероятности и больших чисел. ***Янис Ксенакис*** — автор термина «стохастическая музыка», специальной программы SMP — Stochastic Music Programm и теоретического труда «Формализованная музыка. Новые принципы формализации музыкальной композиции». *Электроакустическая музыка* — термин, объединивший три понятия: конкретная, электронная и компьютерная музыка. Термин ***Франсуа Бэль*** *«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, бесстрастие, 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'Itinŭraire"* («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'Itinŭraire"* — школа, включающая в себя разноплановые высокохудожественные сочинения, развернутые эстетико-философские эссе, углубленные теоретические исследования. *Основные принципы "Groupe de l'Itinŭraire"*: 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 synthuse instrumentale)*, своего рода проекция техники электронной музыки на традиционный инструментарий симфонического оркестра. Закономерности (пары понятий), искусственно моделируемые в спектральной музыке (по Ж. Гризе): — Микрофония / Макрофония; — Микросинтез / Макросинтез; — Спектр инструментальный / Спектр синтетический. Форма-поток — как струящееся бесцезурное развитие, в котором неуловимо меняются фазы состояний-длений — характерная для музыки XX века новация. «Дыхание формы» в спектральной музыке как сущность ее развертывания, основа ее ритма, ощущаемого на разных уровнях. Пьесы “Pйriodes” («Периоды», 1974) для 7 исполнителей, “Modulations” («Модуляции», 1976—1977) для 33 исполнителей ***Ж. Гризе***. Пристрастие к электронике в звуковом синтезе: ***Т. Мюрай*** “Dйsintйgrations” («Расщепления», 1982) для 17 инструментов и электронных звуков. **Тема 12. Постмодернизм как универсальный тип мышления художественного творчества в музыкальном искусстве XX — начала XXI веков** Общая картина музыкального постмодерна. Значение термина *«постмодернизм»*. Отсутствие устойчивого определения термина. Представление о постмодернизме как о стилевом направлении в искусстве, типе мышления, политической ситуации (культурный синоним демократии по Б. Парамонову), стилевой константе в искусстве (явление, которое появляется в культуре перманентно, после всякого модернизма, «порог кризиса в каждой эпохе», как писал У. Эко). Общественно-научные и социологические законы «постсовременности» в труде Ж. Ф. Лиотара «Состояние постмодерна». Связи и закономерности в сопоставлении модерна/постмодерна. Основные принципы постмодернистской эстетики: ритуальность, идея комментирования, ситуация диалога с самой музыкальной культурой (техника полистилистики), новая простота, ирония, игровое начало, анонимность творчества (отказ от авангардной претензии на оригинальность), идея тишины (как реакция на то, что уже состоялось, было сказано), постлюдийность (как некое послесловие), опора на праэлементы музыкального языка, принципиальная незавершенность произведения, его разомкнутость в общекультурное пространство. Стилистическая и стилевая многоплановость в Симфонии для восьми голосов и оркестра (1968—1969) ***Л. Берио***. 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 7 семестра обучающиеся сдают зачет. Формы текущей аттестации: – 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.
	Основная литература: 1. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: От авангарда к постмодерну: Учебное пособие. М., 2011. 2. История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие // Отв. ред. Н. А. Гаврилова. М., 2007. 3. Теория современной композиции: Учебное пособие // Отв. ред. В. С. Ценова. М., 2005. 4. История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник // Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб., 2005. 5. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. М., 2004. **Дополнительная литература:** 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. **. Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.** – информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др. – http://music.edu.ru /Российский общеобразовательный портал. Музыкальная коллекция – http://bibliotekar.ru / Электронная библиотека – http://ru.wikipedia.org / Википедия. Портал: Музыка / Музыкальные жанры; История музыки; Музыкальные термины; Музыкальные течения – http://www.school.edu.ru / Российский общеобразовательный портал – http://books.org.ua:8081/ Электронная библиотека. Разделы: художественная литература, научная и образовательная литература – http://www.rsl.ru / Российская государственная библиотека – http://www.nlr.ru:8101 / Российская Национальная библиотека – http://www.classicmusicon.narod.ru – http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka – http://www. gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/livan/07.php – http://www. gumer.info/textbooks.php / Библиотека Гумер – Учебники

	– http://www. window.edu.ru / Единое окно доступа к образовательным ресурсам – www.theremin.ru – http://youngcomposers.ru/ru/ – http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=88213 – http://www.ccmm.ru/ *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/

<table>
<tr><td></td><td>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</td></tr>
<tr><td></td><td>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.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.08</td><td>ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Яковлев Валерий Иванович, заведующий кафедрой теории и истории исполнительского искусства и музыкальной педагогики, доктор исторических наук, профессор</td></tr>
<tr><td>УК-2
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-5</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – познакомить студентов с основами научно-исследовательской работы в области музыкального искусства и помочь правильно, и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван научить студентов собирать, систематизировать и обобщать теоретический и практический материал в процессе подготовки, написания и презентации выпускной теоретической работы.
Основные задачи курса:
1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями для успешного написания выпускной квалификационной работы по актуальным направлениям музыковедения.
2. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, их композиционному, языковому и графическому оформлению.
3. Формирование у студентов навыков библиографического поиска в изучаемой области знаний.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td>УК-2. Способен определять круг задач в рамках</td><td>Знать:
– общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования;</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	– основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;	
			Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;	
			Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.	
		ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;	
			Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас;	

	– производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;
	Уметь: – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	Владеть: – 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.
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	*Знать:* – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности;
	Уметь: – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;
	Владеть: – 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.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**	
			7	**8**
Контактная работа	**3**	61	З	З
Самостоятельная работа		47		
Общая трудоемкость		108		

	IV. Содержание дисциплины. ***Раздел 1. Стратегия научно-исследовательской работы*** Тема 1. Научно-исследовательская работа обучающихся в вузе 1.1. Наука и ее роль в развитии общества 1.2. Научно-исследовательская работа студента, ассистента-стажера, аспиранта 1.3. Научное исследование и его этапы 1.4. Структура выпускной теоретической работы Тема 2. Музыкознание как система знаний о музыкальном искусстве 2.1. Структура музыкознания 2.2. Теоретическое музыкознание 2.3. Историческое музыкознание Тема 3. Методология и методы исследования 3.1. Методология – метод – методика 3.2. Общенаучные методы исследования 3.3. Частные и специальные методы исследования ***Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы*** Тема 4. Выбор темы выпускной теоретической работы 4.1. Выбор темы исследования и ее формулировка 4.2. Объект и предмет исследования Тема 5. Структура введения выпускной теоретической работы 5.1. Обоснование актуальности исследования 5.2. Определение противоречия исследования 5.3. Цели и задачи исследования и структура научного текста 5.4. Практическая значимость исследования Тема 6. Источники научной информации 6.1. Первичные и вторичные документы 6.2. Публикуемые и непубликуемые документы Тема 7. Поиск научной информации 7.1. Система каталогов в библиотеке 7.2. Поиск с помощью поисковых систем Интернета 7.2. Справочные издания Тема 8. Работа с научной информацией 8.1. Чтение документов 8.2. Конспектирование научной информации

	Тема 9. Библиографическое описание документов 9.1. Основные элементы библиографического описания 9.2. Схема краткой библиографической записи на книгу, на нотное издание 9.3. Схема краткой библиографической записи на составную часть книги 9.4. Схема краткой библиографической записи на многотомное издание 9.5. Схема краткой библиографической записи на архивные материалы 9.6. Схема краткой библиографической записи на электронный ресурс локального доступа 9.7. Схема краткой библиографической записи на сетевые ресурсы Тема 10. Стиль научного текста 10.1. Основные черты научного текста 10.2. Метаязык исследования 10.3. Терминологический аппарат исследования 10.4. Грамматические особенности научного стиля 10.5. Стилистические особенности научной речи ***Раздел 3. Заключительный этап подготовки выпускной теоретической работы*** Тема 11. Оформление выпускной теоретической работы 11.1. Правила цитирования 11.2 Оформление сносок и ссылок 11.3. Титульный лист 11.4. Оглавление 11.5. Список литературы 11.6. Приложение 11.7. Форматирование текста работы по заданным параметрам Тема 12. Подготовка к защите выпускной теоретической работы 12.1. Рецензия и правила ее написания 12.2. Подготовка доклада для участия на конференции 12.3. Подготовка статьи в научный журнал 12.4. Подготовка текста выступления на защите 12.5. Защита выпускной теоретической работы
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы научно-исследовательской работы» установлен в соответствии с учебным планом. В конце каждого семестра обучающиеся сдают зачет. Формы текущей аттестации: – устные (доклады с презентациями)

	– письменные (представление текста работы, тесты) Итоговая оценка выводится на зачете из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (выпускной теоретической работы, тестов), устный ответ.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской. деятельности пе-дагога-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. 15. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с. 17. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыковедческий текст: Рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова; Санкт-Петерб. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова; Каф теории муз. – СПб. Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот. ил. 18. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33. Дополнительная литература 1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с. 2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М., 2001. 3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008. 4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009. 5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002.

	6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб. 1997. – 56 с. 7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить? 8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с. 9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – М., 2002. – 400 с. 10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 2009. 11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г.№ 430. 12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008. *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компью-

	тер, 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.09	**МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ**
	Разработчик: *Зеленкова Елена Васильевна, профессор кафедры фортепиано, кандидат педагогических наук*
УК-3 **ОПК-3** **ПК-4**	***I. Цели и задачи дисциплины*** Целью курса является формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса и других видов профессиональной деятельности в области музыкального искусства. Целью профессиональной подготовки студентов в курсе «Музыкальная педагогика и психология» является освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной деятельности и на фундаменте этих знаний формирование умений по совершенствованию учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурно-просветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности. Задачами дисциплины являются: - оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально ориентированными психологическими знаниями; - углубление профессиональной подготовки студентов на основе широких и систематических знаний о психологии музыкальной деятельности; - изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности;

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, 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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения по-	*Знать:* – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;

ставленных педагогических задач	– находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика
ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	*Знать:* – лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – различные методы и приемы преподавания; – психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп; – методическую литературу по профилю;
	Уметь: – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
	Владеть: – навыками общения с обучающимися разного возраста; – приемами психической саморегуляции; – педагогическими технологиями; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования и учреждениях дополнительного образования детей; – навыками воспитательной работы с обучающимися.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 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)**	
			5	**6**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**3**	72	5	3
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины.

В содержание дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» входит изучение психолого-педагогических основ музыкальной деятельности, обусловливающее 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 на - изучение особенностей психологии музыкального творчеств, 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 архитектонического слуха. Архитектонические музыкальные представления. **7. Специфика познавательных процессов в музыкальной деятельности.** - Ощущение как этап чувственного познания. Виды музыкальных ощущений. - Ощущение музыкального звука: процессы адаптации, сенсибилизации, 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 непроизвольное 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. - Развитие педагогического мышления музыканта. - Формирование творческого стиля индивидуальной деятельности. **22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.** - Традиционное и инновационное в организации современного музыкального образования в России. - Компетентностный подход как основа современного музыкального образования. - Особенности психолого-педагогической деятельности музыканта на современном этапе.

	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальная педагогика и психология» установлен в соответствии с учебным планом. Формы текущего контроля: - вопросо-ответные собеседования; - доклады по темам курса: - написание рефератов; Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях. Формы итогового контроля: зачет (5 и 6 семестр)
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **Основная литература** 1. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Классика - XXI, 2006. –352 с. 2. Готсдинер А. Н. Музыкальная психология. М.: Магистр, 1993. – 190 с. 3. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика – XXI, 2006. – 156 с. 4. Зак А. З. Психология преподавания музыки. – М.: Грани, 1999. 5. Зеленкова Е. В. Педагогическая компетентность музыканта: Содержание и структура: Монография / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015. – 208 с. 6. Зеленкова Е. В. «Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов»: Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2015. – 80 с. 7. Зеленкова Е. В. «Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей». Издание 2-е, доп. Рекомендовано УМО РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия. Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2016. – 104 с. 8. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: Смысл, 2001. – 264 с. 9. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. М.: Таланты - XXI век, 2004. – 496 с. 10. Маккиннон Л. Игра наизусть. – М.: Классика - XXI, 2004. – 2004. – 152 с. 11. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972. – 383 с. 12. Овсянкина Г. П. Музыкальная психология. Учебник для факультетов музыки педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов. – СПб: Изд-во «Союз» художников, 2007. – 240 с. 13. Петрушин В. И. Музыкальная психология. М.: Владос, 1997. 2-е изд., испр. доп. – 383 с. 14. Подуровский В. М., Суслова Н. В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. Учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2001. – 320 с. 15. Проблемы музыкального мышления. Сб. ст. / Под ред. М. Г. Арановского). – М.: Музыка, 1974. – 336 с. 16. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под ред. Г. М. Цыпина. – М.: Академия, 2003. – 368 с.

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

Дополнительная литература

1. Альманах музыкальной психологии / Сост. Старчеус М. С. – М.: Московская гос. консерватория, 1994, 1995.
2. Арановский М. Г. Два этюда о творческом процессе// Процессы музыкального творчества. Сб. научн. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. 130. – М., 1994.
3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Музыка, 1971.
4. Беленькая Л. Я. Влияние музыкального обучения на развитие восприятия времени у детей дошкольного возраста // Новые исследования в психологии. – 1974. – №3 (11).
5. Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыке // Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 303-329.
6. Бонфельд М. Ш. Музыка как речь и как мышление. – М., 1993.
7. Бочкарев Л. Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии. – 1975, №1.
8. Бочкарев Л.Л. Исследование структуры музыкальности в современной психологии // Психологический журнал–1986–№4.
9. Бочкарев Л.Л. Проблемы психологии музыкальных способностей // Сб. научн. тр. ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 62. – М., 1982.
10. Брусиловский Л. С. Музыкотерапия // Руководство по психотерапии. – М., 1985.
11. Ветлугина Н. А. Возраст и музыкальная восприимчивость. // Восприятие музыки. – М., 1980.
12. Воспитание музыкального слуха / Сборник статей. – М., 1977.
13. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967.
14. Выготский Л. С. Психология искусства. –М.: Искусство, 1966. – С.576
15. Гинзбург Л. С. О работе над музыкальным произведением. 4-е изд-е. – М.: Музыка, 1981.

16. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. – М., 1988.
17. Зеленкова Е. В. Современные тенденции профессионального становления музыканта в вузе / Е. В. Зеленкова // «Музыка в системе культуры». Сборник статей. Выпуск 5. – Екатеринбург, 2011.
18. Зеленкова Е. В. Развитие музыкально-педагогического мышления студентов в контексте компетентностного подхода / Е. В. Зеленкова // «Методологические проблемы современного музыкального образования»: Материалы Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2012.
19. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М.: Владос, 2000.
20. Ильина Е. Р. Музыкально-педагогический практикум: учеб. пособие. – М.: Акад. проект: Альма Матер, 2008. – 415 с.
21. Кирнарская Д. К. Опыт тестирования музыкальной одаренности на вступительных экзаменах // Вопросы психологии. – 1992. – №1-2
22. Коган Г.М. О работе музыканта-педагога. Основные принципы. /Вопросы музыкальной педагогики.Вып.1. –М.: Музыка, 1979.
23. Корлякова С. Г. Основы общей и музыкальной психологии. – Ставрополь, 1998.
24. Костюк А. Г. Некоторые вопросы восприятия музыкального произведения // Вопросы психологии. – 1963. – №2.
25. Курт Э. Музыкальная психология / Альманах музыкальной психологии. –М., 1994.
26. Леви В. Музыка и мозг // Знание-сила. – 1964. – №9.
27. Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. – М., 1966.
28. Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. – М, 1978.
29. Методологическая культура педагога-музыканта / Под ред. Э. Б. Абдуллина. – М., 2002.
30. Музыкальная педагогика и психология: Сб. науч. ст. Вып. 10 / Моск. гос. ун-т культуры и искусства // Науч. ред. Л. С. Зорилова. – М.: МГУКИ, 2010. – 270 с.
31. Музыкальная психология: Хрестоматия. – М.: МГК им. Чайковского, 1992.
32. Науменко С. И. Индивидуально-психологические особенности музыкальности // Вопросы психологии. – 1982. – №5.
33. Пасынова Н. Б. Влияние музыкальных движений на эмоции / Психологический журнал. – 1993. – №4.
34. Педагогика и психология музыкального творчества: учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2011. – 160 с.
35. Психологические аспекты педагогической практики. / Сост. Калинова О. В., Молчанова О. Н. – М., 1997.
36. Психология одаренности детей и подростков / Ред. Лейтес Н. С. – М., 1996.
37. Сабанеев Л. Л. Психология музыкально-творческого процесса. – М., 1983.
38. Тарасов Г. С. Проблемы музыкального мышления и восприятия // Вопросы психологии. – 1973. – №1.
39. Тарасова К. В. Воспроизведение звукового ритма детьми дошкольного возраста // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1970. – №2.
40. Тарасова К. В. Генезис некоторых компонентов структуры чувства ритма // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1971. – №2.
41. Тарасова К. В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.

42. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М-Л.. 1947.
43. Тимакин Е. М. Взаимодействие музыкально-звуковых и двигательно-технических задач // Вопросы музыкальной педагогики. Сб. научных трудов. Вып. 11. – М.: Изд-во Моск. гос. консерватории, 1997.
44. Торопова А. В. Диагностика способностей бессознательного восприятия музыки детьми. – М., 1995.
45. Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: Пособие для учащихся музыкальных отделений педвузов и консерваторий / Программа обновления гуманитарного образования в России. М.: Интерпракс, 1994.
46. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство и педагогика. – Белгород: Белгор. обл. тип., 2007. – 412 с.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)
Ссылка: www.rism.info
Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный
Язык: английский, немецкий, французский
2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»
Ссылка: http://e.lanbook.com/
Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.
Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:
Музыка и Театр - Издательство Композитор
Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки
Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки
Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.
Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.
Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года
Язык: русский

	3. Ресурс: Национальная электронная библиотека **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская 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 «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.
Б1.О.10	**СОЛЬФЕДЖИО**
	Разработчик: *Агдеева Наиля Галимовна, доцент кафедры теории и истории исполнительского искусства и музыкальной педагогики, кандидат искусствоведения*
ОПК-2 **ОПК-6**	***I. Цели и задачи дисциплины*** Цель – закрепление и дальнейшее совершенствование слуховых и певческих навыков, приобретенных ранее в среднем учебном заведении. Задачи: - всестороннее развитие музыкального слуха и памяти, воспитание навыков самоконтроля в процессе исполнения и слухового восприятия музыки; - воспитание специальных слуховых навыков, необходимых будущим музыкантам-инструменталистам в их практической деятельности; - дифференцированное слуховое овладение разнообразными типами звуковысотной организации.
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «Сольфеджио» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	*Знать:* – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста.
	Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом.
	Владеть: теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (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	
			1	2
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	108	З	Э
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		144		

IV. Содержание дисциплины.

Первый семестр

1. Музыкальные стили XVIII – XIX веков. Классико-романтическая тональная система в западной и русской музыке.
2. Многоголосие эпохи барокко.

Сольфеджирование

Одноголосие. Диатоника мажора и минора. Натуральные диатонические лады. Различные виды хроматизма и альтерации в условиях взаимопроникновения ладов (одноименный мажоро-минор). Отклонения и модуляции в тональности диатонического родства; постепенная модуляция в отдаленную тональность; модулирующие секвенции. Энгармонизм интервалов, энгармоническая модуляция в одноголосии. Транспонирование одноголосия в пении и игре на музыкальных инструментах. Пение романсовой литературы с аккомпонементом педагога.

Многоголосие. Развитие чувства гармонического строя в ансамблевом пении. Многоголосие гомофонно-гармонического склада, содержащее изучаемые гармонические средства. Интонирование в ансамбле последовательностей аккордов одноименной мажоро-минорной системы.

Пение канонов в октаву. Полифоническое 2-х-, 3-х- и 4-хголосие в образцах из инструментальной и вокально-хоровой музыки эпохи барокко. Исполнение 2-х и 3-хголосных инвенций И.С. Баха (вокальный ансамбль или голос в сопровождении инструмента).

Рекомендуемая музыкальная литература для ансамблевого пения и пения с сопровождением:

1. Бах И.С. Месса h-moll, «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею». Инвенции.
2. Балакирев М. Романсы и песни.
3. Бородин А. Романсы.
4. Бортнянский Д. Хоровые произведения.
5. Брамс И. Избранные хоровые произведения – М., 1976.
6. Брукнер А. Реквием (Sanctus)/
7. Гайдн Й. Девять хоров для смешанных голосов. – М., 1971.
8. Гендель Г. Избранные хоры из ораторий. – Л., 1959.
9. Глинка М. Романсы и песни.
10. Григ Э. Романсы и песни.
11. Лист Ф. Песни (“Фиалка”, “Цветок и запах”).
12. Моцарт В. Месса C-dur.

	13. Рахманинов С. Романсы. 14. Римский-Корсаков Н. Романсы. 15. Танеев С. Романсы. 16. Чайковский П. Романсы. 17. Шуберт Ф. Песни из циклов “Прекрасная мельничиха”, “Зимний путь” 18. Щуман Р. Хоры “Лотос”, “Спящее озеро”, “В лесу”. *Диктант* Одноголосный. Диатоника. Различные виды хроматизма и альтерации. Отклонения и модуляции в родственные тональности. Ритмические и регистровые трудности. Тембровый диктант. Двухголосный. Запись примеров гармонического склада или с несложной полифонизации голосовю Трехголосный – гомофонно-гармонического склада.Несложные виды проходяще и вспомогательной хроматики. Запись после подробного слухового анализа. *Слуховой анализ* Усложнение терцовой структуры: многотерцовые созвучия, аккорды с побочными и двойными тонами. Функциональность классической тональности. Побочные доминанты и субдоминанты. Альтерация. Отклонеия и модуляции в тональности диатонического родства в примерах из музыкальной литературы (определение аккордов по памяти, запись отдельных гармонических оборотов). Постепенная модуляция в тональности одноименного мажора-минора. *Метроритм.* Определение на слух простых и сложных размеров в примерах из музыкальной литературы. Основные виды условного ритмического деления длительностей: квинтоли, секстоли, дуоли, квартоли, триоли. Несложные образцы полиритмии. Смешанные и переменные размеры. Сложные виды синкоп. ***Второй семестр*** 1. Развитие гармоничсеких средст в западноевропейской и русской музыке конца XIX – начала XX веков. Музыка XX века: основные принципы ладообразования и гармонии на примере творческих стилей композиторов разных школ и направлений. 2. Многоголосие эпохи средневековья и Возрождения. *Сольфеджирование* Одноголосие. Освоение особенностей мелодики хроматической тональности. Пение мелолдических упражнений, включающих однотерцовые хроматические связи, последовательности интервалов в резким переключением в отдаленные тональности. Неоктавные мелодические лады народной музыки. Симметричные лады. Звукоряды уменьшенного и увеличенного ладов. Пение под аккомпонемнт песен и романсов русских и зарубежных композиторов XX века. Многолосие. Интонирование аккордовых последовательностей: мажоро-минор, энгармоничсекая модуляция, эллипсис. Аккорды нетерцовой структуры. Явления полиладовати и политональности. Диссонантная диатоника. Модальность на диатонической основе

	(на примере образцов старинной полифонии). Рекомендуемая музыкальная литература для ансамблевого пения и пения с сопровождением: 1. Барток Б. Микрокосмос (№ 58, 71, 78, 80, 103); 2. Бриттен Б. Сонеты, Военный реквием (фрагменты); 3. Вольф Г. Песни, хоры; 4. Гаврилин В. “Русская тетрадь”; 5. Джезуальдо ди Веноза Мадригалы; 6. Кодай З. Хоры без сопровождения; 7. Лассо О. Хоры; 8. Монтеверди С. Мадригалы; 9. Мясковский Н. “Полифонические наброски” для фортепиано, романсы; 10. Палестрина Хоровая музыка; 11. Прокофьев С. Вокальные произведения; 12. Равель М. Три песни Дон-Кихота; 13. Свиридов Г. “Восемь романсов на стихи М.Ю. Лермонтова”; 14. Хиндемит П. “Шесть песен на тексты Р.Рильке”; 15. Шостакович Д. Испанские песни. Вокальный цикл “Из еврейской народной поэзии”, 24 прелюдии и фуги; 16. Щедрин Р. “Три сольфеджио”. *Диктант* Одноголосный со сложной ладо-интонацилоонной и метроритмической организацией, выявляющей своеобразие разных стилевых направлений (примеры из народного творчества и профессиональной музыки XX века). Двухголосный. Мажоро-минор. Имитационно-полифонический склад. Несложные тембровые и фактурные образцы на материале музыки XX века. *Слуховой анализ* Звукоряды различных структур. Аккордовые последовательности на мажоро-минорной и хроматической основе. Функциональная система хроматической тональности. Политональность. Энгармоническая модуляция, эллипсис, модулирующие секвенции в примерах из музыкальной литературы. Целостный слуховой анализ музыкального произведения. *Метроритм* Все виды размеров. Нерегулярно-акцентная ритмика. Полиритмия и полиметрия в одноголосии и многоголосии.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Сольфеджио» установлен в соответствии с учебным планом. В конце первого семестра обучающиеся сдают зачет, в конце второго семестра - экзамен. Формы текущей аттестации:

	– устные (чтение с листа, сольфеджирование одноголосия, двух-, трехголосия, слуховой анализ) – письменные (различные виды диктантов). По окончании курса проводится экзамен, состоящий из письменного и устного разделов.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Агажанов А. П. Курс сольфеджио. Диатоника [Текст]: учебное пособие / А. П. Агажанов. - 5-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2019. Гумерова А.Т. Диктанты по сольфеджио на материале инструментальной музыки XX века: Для студентов оркестрового факультета по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (специализация «Концертные духовые и ударные инструменты. Казань, 2019. Ладухин Н. М. 60 сольфеджио на два голоса [Текст] / Н. М. Ладухин. - 3-е изд., стереотип. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань; Планета музыки, 2017. Агажанов А. Двухголосные диктанты.- М., 1962. Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио, Примеры из полифонической ли-тературы. - М., 1972. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. - М., 1975. Алексеев Б. Этюды по сольфеджио.- М., 1990. Вып.2.- М., 1958; Вып-З.-М., 1968. Вып.4.-М., 1983. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. - М., 1969. Берак О. Школа ритма. - М, 2002, Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. - М., 1991. Бычков Ю. Одноголосные диктанты. - М., 1996. Карасева М. Современное сольфеджио (в трех частях). - М., 1996. Качалина И. Многоголосные диктанты. - М., 1988. Качалина Н. Сольфеджио. Вып.- М., 1981; Вып.2.- М, 1982; Вып.З.-М., 1983. Кириллова В., Попов В. Сольфеджио. 4.1. - М., 1986. Копелевич Б. Музыкальные диктанты (эстрада и джаз). - М., 1990. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. - М., 1959. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. - М., 1965. Лантье Н. Двадцать уроков ритмического сольфеджио.- Paris, Henry Lemoine, 1970. Лопатина И. Сборник диктантов. - М., 1985. Мюллер Т. Двух- и трехголосные диктанты. - М.. 1978. Незванов Б., Лащенкова А. Хрестоматия по слуховому гармоническому анализу. - Л., 1967. Ноэль-Галлон. Пятьдесят уроков ритмического сольфеджио. - Paris, Max Eschig, 1964. Привано Н. Хрестоматия по гармонии.- Л., 1967. 4.1;- М., 1970. Ч.2;-М., 1972.Ч.З;-М,, 1973. Резник М. Музыкальные диктанты. -М., 1971. Русяева И. Одноголосные диктанты. Вып.1. - М., 1984.

	Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу.-М.,1967. Соколов В, Примеры из полифонической литературы.-М. 1962. Соколов В. Многоголосное сольфеджио. - М., 1962. Темерина Н. Трехголосные диктанты. - М., 1967. Тифтикиди И. Сборник диктантов на материале музыки советских композиторов. Вып.1: С.Прокофьев.- М., 1966; вып.2.: Д. Шостакович. -М., 1968. Фрейндлинг Г. Двухголосные диктанты. - Л., 1970. Хрестоматия по гармоническому анализу на материале музыки советских композиторов / Сост., предисловие и комментарии З. Глядешкиной. - М., 1984. ***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.

<table>
<tr><td></td><td>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</td></tr>
<tr><td></td><td>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 соответствует 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.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.11</td><td>ГАРМОНИЯ</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Загидуллина Дильбар Ренатовна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения</td></tr>
<tr><td>ОПК-1
ОПК-6</td><td>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.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Гармония» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
<table><tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr></table></td></tr>
</table>

	ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;	
		Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;	
		Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.	
	ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	*Знать:* – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, об-	

легчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;

Уметь:
– пользоваться внутренним слухом;
– записывать музыкальный материал нотами;
– чисто интонировать голосом;
– производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;
– выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;
– сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
– анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания;
– распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века;
– записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
– анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;

Владеть:
- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
– навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.
– навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой 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**	
			1	**2**
Контактная работа, в т. ч. контроль	**4**	108	З	Э
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		144		

IV. Содержание дисциплины.

Раздел I – теоретический.

Тема 1. Введение. Понятие гармонии.

Происхождение понятия «гармония».

Гармония как философская и эстетическая категория. Изменение ее содержания в различные исторические эпохи. Широкий диапазон использования термина. Гармония как единство противоположных начал.

Современное понимание термина «гармония». Многозначность его толкований.

Широта спектра действия гармонии: как воплощение образно-выразительной стороны музыки, как фактор конструктивного и формообразующего значения, организующее музыкальное пространство.

Музыкальный текст и его составляющие. Мелодия, гармония, ритм. Их связь и взаимообусловленность.
Гармония как отражение общей системы музыкальных координат. Горизонтальный и вертикальный параметры гармонии.
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.
Функциональная система. Понятие функции в классико-романтической и современной музыке. Явление основных и переменных функций.
Фонизм в гармонии и его проявление на разных уровнях музыкального текста (аккорд, гармонический оборот, тональные соотношения).

Тема 2. Аккорд как основной элемент гармонии.

Традиционное определение и понимание аккорда. Концепция Ж. - Ф. Рамо. Терцовость как основной принцип строения вертикали в классической музыке. Акустическая обоснованность терцовой структуры.
Зависимость фонических свойств аккорда от его расположения, удвоений, регистра, плотности, интервальной структуры.
Современное понимание аккорда (определения Т. С. Бершадской, Ю. Н. Холопова).
Аккорд, созвучие, кластер.
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 линеарно - 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 – линеарно – структурированные последовательности тонов);
3) гармонический (конструктивный элемент – вертикально – организованные комплексы тонов).

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

	шанных 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 фигурационной 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 фигурационной техники. Фактура и формообразование. Общая характеристика и классификация неаккордовых звуков. Историческая панорама их освоения и применения. **Тема 4. Общее понятие лада. Лады 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 миросознания. 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 импрессивной функций гармонии (по Э. Курту).

Индивидуализация фактуры. Богатство фактурных форм и фигурационных 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.** Общая панорама и тенденции развития гармонии. Многообразие стилей, направлений, техник. Новаторство как принцип творческого самовыражения. Поиск новых средств ведется в разных направлениях. 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 – линеарных комплексов. Формирование двенадцатитоновой хроматической тональности. Использование техники центра. Усложнение центрального элемента системы и появление новых функциональных связей (тритоновых, атактовых). Возрождение на новом уровне в современном интонационном контексте модальных принципов организации. Фактурное расслоение музыкальной ткани. Явления полигармонии: полиаккордика, полиладовость, политональность. Освоение такого ладозвукорядного материала, как ангемитоновая и гемитоновая пентатоника, натуральные диатонические лады (миксодиатоника), симметричные образования (лады Мессиана). Особенности гармонического языка Прокофьева, Шостаковича, Бартока, Гаврилина.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Гармония» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1 семестра обучающиеся сдают зачет, в конце 2 семестра – экзамен. Формы текущей аттестации: – устные (выполнение практических заданий на фортепиано); – письменные (выполнение тестовой работы). Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных практических заданий и теста, устный экзаменационный ответ.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **Основная литература** 1. Титова Е. В. "Развивать практику обучения гармонии!": формы работ в музыкальной фактуре в современных учебных изданиях // Вестник музыкальной науки - №1. / Новосибирская консерватория, 2019. 2. Римский-Корсаков Н. А. Практический учебник гармонии / Н. Римский-Корсаков. - 22-е изд. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань; Планета музыки, 2018. 3. Гуляницкая Н. С. Гармония XXI века? // Учёные записки Российской академии музыки имени Гнесиных. - №4. – 2017. 4. Хрестоматия по гармоническому анализу: для студентов исполнительских факультетов высших музыкальных учебных заведений / Казанская консерватория; сост. А. Т. Гумерова. – Казань, 2017. 5. Городилова М. В. Изучение гармонии Барокко: проблемы и подходы // Тридцать три этюда о музыке: Liber amoricum: Сбор-

	ник статей / Уральская консерватория; ред.-сост. А.Г.Коробова. - Екатеринбург, 2015. **Дополнительная литература** 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. **Нотная 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)
Ссылка: www.rism.info
Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный
Язык: английский, немецкий, французский
2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»
Ссылка: http://e.lanbook.com/
Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.
Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:
Музыка и Театр - Издательство Композитор
Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки
Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки
Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

	Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	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 соответствует 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	**МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА**
	Разработчик: *Хасанова Алсу Наилевна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения*
ОПК-1	***I. Цели и задачи дисциплины*** Целью курса является постижение принципов музыкального формообразования как основы для профессиональной исполнительской педагогической, просветительской и исследовательской деятельности. Задачами дисциплины является практического умения анализа музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения; освоение фундаментальных основ формообразования; изучение принципов формообразования музыки разных эпох; формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и умения анализировать музыкальные формы Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов художественно-исторического мышления, широкого гуманитарного подхода к предмету, понимания художественной специфики музыкального искусства, его места и роли в общем культурно- историческом процессе.
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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 3 по 4 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль

					3	**4**
		Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации		99		
		Самостоятельная работа	**4**	45	З	Э
		Общая трудоемкость		144		

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. **Общие закономерности строения музыкальной формы**

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 2. **Музыкальные формы эпохи Барокко**

	Тема 2.1. Основные стилевые особенности и нормы формообразования. Малые формы свободного развертывания. Место и значение стиля барокко в эволюции музыкального мышления. Полифонические и гомофонно-гармонические приемы письма. Композиция и импровизация. Особенности музыкальной темы барочного стиля. Понятие развертывания. Теория аффектов и музыкальная композиция. Риторические учения и музыкальная форма. Становление основных этапов процессуальности тональной формы. Тематически однородные формы, основывающиеся на принципе развертывания. Метод анализа малых форм – деление на гармонические обороты и выявление их функциональности в условиях формообразования. Организация формы тонально-каденционным планом Т – не Т – Т. Принцип «тезис- развертывание- кадансирование». Основные формообразующие функции гармонических оборотов: тонический экспозиционный, развивающий модуляционный ход, доминантовый контрэкспозиционный, возвратный модуляционный ход, тонический заключительный. Особенности анализа инвенций и фуг как «гомофонно-полифонических форм» (Т.С. Кюрегян). Структурные уровни в барочной форме: 1. базовые структуры: экспозиционная интрада, экспозиционное развертывание, возвратная разработочноая модуляция, репризное заключение. 2. фигуративные структуры: экспозиционное заключение, развивающая разработочная модуляция, контрэкспозиционная интрада, дополнительные заключения. *Тема 2.2. Старинная двухчастная форма и ее разновидности* Композиционная основа старинной двухчастной формы – зеркально-симметричный тональный план Т D | D Т. Использование формы в танцевальных барочных сюитах, обощенно-жанровых инструментальных пьесах, сонатах. Особенности решения формы в быстром и медленном темпах. Три основных варианта тематического решения формы (однотемная по принципу «тезис-развертывание-кадансирование», двухтемная с транспозицией, двухтемная с развитием). Старинная сонатная форма как разновидность старинной двухчастной формы (двухтемная форма). Функциональные определения разделов барочной двухчастной формы. Классификация основных видов старинной двухчастной формы: прелюдийная, прелюдийно-сонатная, сонатная. Особые приемы развития в барочных формах: композиционные дубли, импровизы, ритурнели. *Тема 2.3. Концертная форма* Использование формы в быстрых частях концертного, сонатного и сюитного циклов эпохи барокко. Композиционное родство с принципом строения фуги. Принцип «модуляционного рондо» (И.В. Способин): чередование темы и интеремедий. 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 ритурнелем.*

	Вариации как форма и как формообразующий принцип. Полифонические фариации (бассо остинато). Техника сочинения и условия жанрового использования. Форма второго плана в вариациях как принцип формообразования в вариационном цикле. Фигурационные вариации. Эстетика «записанной импровизации». Группировка вариаций, проблемы единства цикла. Техника импровизации на гармоническую последовательность, жанрове модификации темы в барочных фигурационных вариациях. Куплетное рондо французских клавесинистов. Формы с ритурнелем в вокальной и инструментальной музыке барокко (по М. Катунян). ***Раздел 3.*** **Классико-романтическая система музыкальных форм** *Тема 3.1. Общая характеристика классического стиля и основных принципов формообразования.* Историческая характеристика эпохи. Новые коммуникативные формы в искусстве. Социальная среда музыкального искусства. Становление и кристаллизация крупных жанров инструментальной музыки – классической сонаты, симфонии, квартета. Расцвет светского музицирования. Художественно-эстетические течения (рококо, галантный стиль, «буря и натиск», сентиментализм, поздний классицизм и французский ампир). Венский классицизм. Важнейшие композиционные принципы: централизация (тональная, тематическая, композиционная), принцип тематической персонификации и влияние драмы; идея развития и приведения к единству; преобладание гомофонно-гармонической техники письма. Кристаллизация системы типовых «жанро-форм» (Назайкинский). Новые методы работы над музыкальным текстом письменной традиции у Бетховена. *Тема 3.2. Период и «песенные формы». Метрическая теория Римана.* Период как особая форма организации музыкального времени. Жанровые истоки периодичности. Психологическое восприятие периодичности. Теория метрического периода Х. Римана и ее развитие в работах Ю.Н. Холопова. Функции метрических тактов. Приемы внутреннего усложнения и варьирования периодической структуры. Использование понятий и терминов (мотив, фраза, предложение, половинная и заключительная каденции, расширение, дополнение и т.д.). Основные виды периода, классификация периода по структуре (из двух предложений, из трех предложений, единого строения), по пропорциям (квадратный, с расширенным вторым предложением, органической неквадратности), по тональному плану (однотональный, модулирующий). «Песенные» (периодические) формы в композиторской практике классико-романтического периода (А.Б. Маркс). Простые формы. Особенности строения простой двухчастной формы. Особенности строения простой трехчастной формы. Сфера применения простых форм. Простые формы как часть более крупной формы. Сложная трехчастная с серединой трио, как форма менуэта и скерцо в классическом сонатно-симфоническом цикле. Использование формы в жанрово-характерных пьесах композиторов-романтиков. Особенности строения трио. Реприза da capo. *Тема 3.3. Формы класса рондо (по А.Б. Марксу).* Класс форм рондо, объединяющий формы с тематизмом в песенных формах и развивающими разделами непериодической структуры (ходами). Идея круга (рондо) в виде возвращения устойчивого композиционного раздела. Классификация форм рондо в 19 веке (Маркс, Бусслер, Аренский): 1) малое (однотемное) рондо (тема – ход – тема) 2) малое (двухтемное) рондо (1 тема – 2 тема – ход – 1 тема)

	Использование малого рондо в медленных частях сонатно-симфонического цикла (форма сонатного adagio)/ 3) большое рондо: тема – ход – тема – ход – тема. Регулярность и нерегулярность в рондо (по Кюрегян). Нетиповые рондообразные композиции. Рондо как композиционный принцип (Бетховен. Симфония №8, финал: экспозиция – разработка 1 – реприза 1 – разработка 2 – реприза 2). 4) рондо-соната: (1 тема – ход-2 тема – 1 тема) 3 тема-ход (1 тема – ход-2 тема – 1 тема) Использование формы в финалах сонатносимфонического цикла. Особенности рондосонаты в медленном и умеренном темпах (Шуман. Новеллетта ми-мажор). Варианты решения среднего эпизода и репризы в рондо-сонате. 5) пятое рондо: (1 тема – ход – 2 тема (побочная партия) - заключение) ход (3 тема, вторая побочная) (1 тема – ход – 2 тема с заключением) Использование формы в медленном темпе в сонатносимфоническом цикле. Особенности трактовки побочной партии. Варианты решения среднего эпизода. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки и сонатная форма без разработки в современных классификациях. Генезис формы (Бах. Итальянский концерт 2 ч; Моцарт. Соната № 12 фа мажор 2 ч; Бетховен. Симфония № 1, 2 ч.) *Тема 3.4. Вариации.* Строгие классические вариации. Особенности темы. Основные приемы варьирования. Логика строения вариационного цикла, форма второго плана. Вариации на две темы. Особенности строения цикла и соотношения тем. Взаимодействие вариационности и сонатности. Вариации на сопрано-остинато («глинкинские»). Свободные романтические вариации. Жанровый контраст в вариационном цикле. Варьирование как формообразующий принцип и принцип монотематизма. *Тема 3.5. Сонатное allegro классиков. Сонатно-симфонический цикл.* Становление сонатного аллегро на основе традиций старинной двухчастной (старосонатной) и концертной формы эпохи барокко. Первые образцы формы в творчестве композиторов мангеймской школы, сыновей И.С. Баха, И. Гайдна. Принцип тонально-гармонических оборотов в сонатном аллегро. Композиционный план формы. Особенности строения (композиционные разделы) вступления, главной партии, связующей партии, побочной партии, заключительной партии, разработки. Композиционные изменения структуры разделов в репризе. Особые случаи строения репризы (зеркальная, сокращенная). Особенности строения формы в жанре инструментального концерта. Особенности тематизма. Особенности и исторические характеристики использования формы в медленном темпе (сонатная форма с эпизодом вместо разработки, сонатная форма без разработки). Стилевые 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, неомодальность, серийность, сонорика, Нерегламентированность музыкального материала как следствие множественности высотных систем. Создание индивидуальных функциональных отношений на основе нерегламентированного материала. Переосмысление тематизма. Возникновение фактурного, тембрового, ритмического тематизма в различных условиях организации звуковысотности. Усиление роли метроритма в формообразовании, вплоть до создания особых, прежде всего «ритмических в своей основе форм» (Григорьева). Принцип классификации (по Кюрегян) на формы: 1) классикоромантической традиции в условиях какого-либо нового принципа звуковысотной организации и 2) формы аклассического типа, определяемые по принципу какого-либо принципа звуковысотной организации (например: форма классико-романтического типа в условиях техники центра или форма аклассического типа в условиях сонорности). *Тема 4.2.Хроматическая тональность и форма. Техника центра.* Хроматическая тональность со свойственными ей принципиальной возможностью двенадцатиступенности, неограниченным расширением аккордики, нередко – повышенной диссонантностью. Связь данной техники преимущественно с традиционными формами классико-романтического типа (Прокофьев. Мимолетности, первые части Сонат для ф-но 5,6,7).

	Техника центра, основанная на центральной гармонии (всегда диссонирующей), которая служит порождающей моделью всей звуковой системы: согласно ее структуре, выстраиваются все побочные элементы; из нее же проистекает принцип, регулирующий их отношения, то есть специфические функции. «Скрябинский лад» (в музыке позднего периода творчества) как одно из воплощений техники центра («доминантоообразный» с тритоном аккорд в центре системы, его воссоздания на другой высоте, точные или измененные, в качестве производных элементов). Смена звуковысотной позиций как параллель смене тональности в традиционном формообразовании. Преобразование традиционных форм в условиях техники центра: Скрябин. Прелюдия оп. 67 № 1 (простая трехчастная форма); «Мрачное пламя» оп. 73 № 2 (малое однотемное рондо); Поэма-ноктюрн оп. 61 (сонатная форма). Использование метода редукции при анализе формы в условиях техники центра. *Тема 4.3. Формы в условиях серийности и неомодальности.* Принцип серийной организации: выведение всей музыкальной ткани из последовательности неповторяющихся звуков – серии. Принцип работы с серией: 4 основные формы – первоначальная или прима (сокращенно P или O), инверсия (I), ракоход (R), ракоходная инверсия (RI) и их транспозиции; дополнительные средства развития – квартовая, квинтовая, тритоновая мутации, пермутация, ротация, контрротация, интерполяция, селекция. Одноколейное и многоколейное (параллельное проведение двух и более серийных рядов в разных голосах) изложение серии. Склад и фактура в серийной композиции, полифонические традиции. Воссоздание функций частей традиционной формы серийными средствами. Дифференциация в форме серийных рядов на главные и побочные. Транспозиция как аналог смены тональности. Принцип серийного родства (на основе общих звуковых элементов). «Многослойность серийной формы, сочетание в ней трех планов, трех систем повторности: гомофонной, полифонической и собственно серийной (по Курбатской). Демонстрация сочетания принципов традиционного и серийного образования на примере анализа Концерта для оркестра оп. 24 А. Веберна. Сериальность как распространение серийной организации на разные параметры музыкального организации: серии динамики, ритма, тембра, артикуляции. Трудность совмещения сериальности с традиционными формами. Многообразие ладов новой модальности, среди которых, помимо традиционных диатонических, различные хроматические («лады Шостаковича»), симметричные («лады Мессиана») и др. Взаимодействие модальности и тональности. Приложение новой модальности к формам классико-романтического типа и имеющим иную исторически более традиционную для модальности структуру (строчные формы знаменного распева, григорианские секвенции, мотеты XVI в.). Линеарно-мелодическая природа модальности, ее взаимодействие с функциональностью тонального типа (вертикально-гармонической организацией). Смена звуковысотной позиции как средство развития в форме, фактурный, ритмический и другие способы формообразования. Специфика динамичности в модальных и неомодальных формах. Традиционные формы в условиях неомодальности: Дебюсси. «Наигрыш пастуха» из балета «Ящик с игрушками» (модальная простая трехчастность); Барток «Отражения» из цикла «Микрокосмос» (модальное рондо); Мессиан. «Отражения в ветре» (модальная сонатная форма). *Тема 4.4. Формы в условиях сонорики и алеаторики. Обзор композиционных принципов других техник письма XX века (электронная и конкретная музыка, полистилистика, репетитивная техника).* Сонорный принцип: высотно недефференцированные звучности в качестве исходного материала. Виды сонорного материала: 1) на основе звуков определенной высоты и традиционных тембров; 2) на основе звуков неопределенной высоты, шумов, нетрадиционных

	способов звукоизвлечения и тембров. Сонорная монодия и полифония. Микрополифония как средство создания внутренне подвижных, но в целом однородных «соноров». Ритм крупного плана в сонорной композиции. Типы соноров (по Маклыгину): точка, россыпь, пятно, линия, полоса или утолщенная линия, поток. Klangfarbenmelodie (Шенберг). Традиционные композиционные схемы в условиях сонорики: Слонимский «Колористическая фантазия» для ф-но (рондообразность); Пендерецкий «Трен памяти жертв Хиросимы» (драматургия сонатной формы); Лигети «Lontano» для оркестра (многочастная котрастносоставная форма). Алеаторный принцип: подвижная координация частей и элементов структуры. Возможность приложения алеаторики к музыкальному материалу, организованному посредством разных техник – модальности, серийности, сонорики. Градации свободы (по Денисову): 1) форма стабильна – ткань мобильна, 2) форма мобильна – ткань стабильна, 3) форма мобильна – ткань мобильна. Переосмысление концепции формы в случаях 2 и 3, как отказ от ее изначальной заданности. «Техника групп» (Штокхаузен) как метод реализации второй градации. «Интуитивная музыка» Штокхаузена с коллективной импровизацией как отражение 3-го уровня алеаторной свободы. Изменение категорий композитор – исполнитель и социально-коммуникативной роли и смысла музыки. Электронные композиции, изменение природы звука. Опыт Ксенакиса по созданию звучащего контура архитектурного сооружения. Сочетание электронных и натуральных звучаний (Денисов. «Пение птиц»). Полистилистика как тенденция художественного творчества в XX веке. Соотношение понятий полистилистика и эклектика в архитектуре и интерьере. Элементы полистилистики в творчестве Айвза, Стравинского. Цитата, псевдоцитата, аллюзия. Полистилистика в творчестве Пярта (Вторая симфония, финал), Шнитке (Симфония № 1, кончерто гроссо, Концерт для альта с оркестром, «Ревизская сказка» для ф-но в 4 руки), Берио (Симфония для оркестра и 8 певческих голослов, 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).
	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.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. *Основная литература.* *Холопова В.* Формы музыкальных произведений. СПб. 2013 *Кюрегян Т.* Форма в музыке XVII-XX веков. М., 1998 Задднепровская 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 произведентий. 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. *Дополнительная литература.* *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. *Мессиан 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.* Стиль 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 хорала 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) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки*

	Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	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.13	**ПОЛИФОНИЯ**
	Разработчик: *Гирфанова Марина Евгеньевна, профессор кафедры теории музыки и композиции, доктор искусствоведения*
ОПК-1 **ОПК-6**	***I. Цели и задачи дисциплины*** Цели освоения дисциплины: проследить историю развития полифонической музыки от ранних ее проявлений в средневековье до новейших образцов в современной музыке; сформировать представления о полифонических направлениях и школах, стилях и жанрах; изучить полифоническое письмо и полифоническую технику в исторические эпохи с IX по XXI век; дать знания по теории полифонических форм IX – XXI веков; развить навыки сочинения полифонической музыки по художественным образцам произведений строгого стиля XV –XVI века, клас-

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

		– расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
		Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
	ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	*Знать:* – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
		Знать: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
		Знать: - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;

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 5 по 6 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**	
			5	**6**

		Контактная работа, в т. ч. контроль	4	99	3	Э
		Самостоятельная работа		45		
		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, пенультима, 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 модальной ритмики в теноре, строение мотета на основе остинатных мелодических и ритмических повторений. Типы мотетов: латинский мотет, мотет с опорой на французскую лирическую поэзию, мотет «триплум-стиля».

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

Изоритмический мотет Филиппа де Витри и Гильома де Машо. Определение принципа изоритмии. Формирование изоритмического мотета из мотета триплум-стиля. Ранние мотеты Витри: преобразование модальной ритмики в талье мотетов, ритмоформульность дуплума и триплума, проблема соотношения поэтического текста и музыки, композиционная организация и изоритмия (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 – Франче-

	ско 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 Чикониа: мадригал, баллата, вирелe, мотет, хоровые части месс. Качественно новая музыкальная нотация у Чикониа – так называемая “белая” нотация, фиксирующая новые свойства музыкальной ритмики. Новое качество многоголосия у Чикониа – возрастание роли консонантности в вертикали. Возникновение нового типа многоголосия, в котором голоса принципиально равноправны в плане своей индивидуальности. **Тема 7.** Английская полифоническая школа XIII–XV вв. Гимель и фобурден. Жанр английского дисканта. Рондель, мотет, рота, канон XIII–XIV вв. Появление новых канонических форм в конце XIV – начале XV вв.: первый в истории полифонии двойной канон, кэрол. Становление мессы как цикла в первой половине XV в.: месса у Данстейбла, Пауэра. ***Раздел 3. Теория полифонии. Контрапункт строгого стиля*** **Тема 8.** Простой и сложный контрапункт Классификация видов контрапункта. Простой контрапункт в условиях двухголосия (мелодика строгого стиля, классификация созвучий, правила употребления диссонансов). Подвижной контрапункт в условиях двухголосия ($J_vJ_hJJ_{vh}$). Двойной контрапункт как частный случай вертикально-подвижного контрапункта, наиболее употребительные виды JJ_v: двойной контрапункт октавы, децимы и дуодецимы, способы вычисления J_v. Обратимый контрапункт: его виды, техника выполнения. **Тема 9.** Каноническая техника Классификация видов. Простой канон. Бесконечный канон: канон и каноническая секвенция первого и второго разрядов. ***Раздел 4. История полифонии. Эпоха строгого письма, переход к свободному письму*** **Тема 10.** Месса XV–XVI вв. Западноевропейские полифонические школы и их представители. Характер заданного источника: григорианский хорал, тема – эмблема, авторское многоголосное сочинение, мессы sine nomine.Типология мессы по формам работы с cantus prius factus. Мессы с единым c.pr.f. во всех частях: с единым неизменным во всех частях, с единым изменяющимся, единым рассредоточенным по всем частям, c.pr.f. как интонационный источник для голосов полифонической ткани. Месса с множественным c.pr.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, Палестнрина, 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 риспост, по технике письма. Каноны: (1) простой, «нулевой», распределенный линеарный, (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, фуга. 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 фугированной формы: многотемный и однотемный ричеркар, многочастные вариационные циклы (канцона, многочастный ричеркар). ***Раздел 5. Теория «классической» фуги*** **Тема 14.** Теория баховской фуги. Тема Определение фуги как полифонической формы, основу которой составляет принцип особой фугированной периодической имитации структурно целостной и устойчивой, кристаллизовавшейся темы. Эволюция полифонического тематизма, полифонический тематизм И. С. Баха. Новые качества темы фуги: замыкание темы мелодическим кадансом (и тем самым функциональное разграничение «тематического» и «нетматического» 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 окончанию темы (или кодетты) в том же голосе, являющийся новым этапом в линеарном 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 неудержанное противосложение. **Тема 17.** Теория баховской фуги. Экспозиция

	Экспозиция как первая имитационная группа в фуге. Нормативная экспозиция (на примере четырехголосной фуги), особые виды фугированных экспозиций (фуга в уменьшении, фуга в увеличении, фуга в обращении – контрафуга). Дополнительные проведения и контрэкспозиция. Способы динамизации при показе тематического материала в контрэкспозициях. Особенности экспозиций баховских фуг (на примере «Хорошо темперированного клавира», Iи II том). Историко-стилевой подход к типологии фугированных форм. **Тема 18.** Классы фуг Типология барочной фуги (по Марпургу). Каноническая и периодическая (правильная и неправильная) фуга. Иные барочные разновидности фуги. Фуга как жанр, принцип, форма. Роль фуги как самостоятельного произведения (1) и как части композиции (2). Структуры фуг (1): старинная двухчастная форма, трехчастная репризная форма, концертная форма и т.д. Однотемная (простая) и многотемная (сложная) фуга. ***Раздел 6. Полифонические циклы И.С. Баха*** **Тема 19.** Циклы органных хоральных обработок Баха Органная хоральная обработка до Баха (Пахельбель, Букстехуде, Бем, Любек). «Органная книжечка», «Клавирные упражнения III», «18 хоралов» Баха. Особенности организации циклов. Принципы обработки хорального первоисточника, типы фактуры. Формы хоральных обработок: фуга на хорал, хоральная прелюдия, хоральная фантазия, обработка на основе принципов Cantional-satz и др. **Тема 20. «**Искусство фуги» Искусство фуги. Белинский автограф (рукопись 30–40 гг.) как автономный, законченный опус, выстроенный в полном соответствии с характерными баховскими принципами циклизации: постепенное движение в сторону большей мелодической, ритмической, композиционной, контрапунктической сложности частей; группировка смежных номеров, образующих вариационные субциклы на основе сильных синтагматических связей. Оригинальное издание (посмертная публикация). Принципы организации цикла: восхождение от простого к сложному, усложняющееся воплощение принципа симметрии (на разных композиционных уровнях), постепенное накопление новых качеств, вызревающих в предшествующем материале и его развитии. Двухчастность цикла в целом (I–XI, XII–XVIII), с сопряжением в двух частях строго контрапунктических и жанрово характеристичных ипостасей основной темы. Различный характер репрезентации темы и контрапунктирующего материала в I и XII контрапунктах (простых фугах, с неудержанным противосложением). Группировка контрапунктов в цикле. Группа простых фуг I–IV (возрастание роли противосложения и композиционного значения интермедий как путь к сложной фуге). Группа контрафуг V–VII (в пределах однотемных фуг направленность к многотемности). Общность использования в группе колорированного варианта темы, стреттной экспозиции, сходство принципов контрапунктической техники. Группа сложных фуг VIII–XI, с симметричным обрамлением двойными фугами на общие темы (в XI в обращении по отношению к VIII). Группа зеркально-обратимых фуг XII–XIII. Группа канонов XIV–XVII: принцип расположения пьес – от «отрицания» принципа фуги к его утверждению. Заключительная фуга: Гипотеза Курч относительно контрапунктов XVIII и XIX. ***Раздел 7. Полифонические циклы XX века*** **Тема 21. «**24 прелюдии и фуги» Шостаковича Возрождение полифонического цикла в XX в. Полифонические циклы Задерацкого, Кара Караева, Слонимского, Мушеля и др. Тра-

	дицонное 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» экспизиции. **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 развивающих разделах сонатной формы, в финалах, связующих разделах, медленных частях. Фуги в финалах симфоний № 40 и 70, струнном квартете ор. 50. Существенное место фугированной формы в мессах, ораториях – как продолжение традиций барокко: заключительные разделы «Te Deum», мессы «Inhonorem…», «Harmonie-Messe», оратории «Сотворение мира». Генделевские черты тематизма в ранних фугах Гайдна. *Полифония Моцарта*. Фугированные разделы в ранних произведениях. Диатонический, в стиле Гайдна, тематизм, простые имитационные структуры. Искусная техника стретт. Соединение принципов сонатной формы и фуги в Kyrie Мессы KV 192, дающее разное соотношение полифонических и гомофонных элементов. Усиление роли полифонии в зрелый период творчества. Финал Симфонии № 40. Выразительная и конструктивная роль полифонии в сочинениях 1780-х годов. Насыщение всех частей полифонией в струнном квинтете KV 516. Высшее проявление у Моцарта полифонизации сонатной формы – финал Симфонии «Юпитер». Контрастная полифония в оперных ансамблях. *Полифония Бетховена*. Большое значение полифонии во все периоды творчества, особенно в позднем творчестве. Традиционное присутствие полифонических форм в духовных жанрах. Фуги, завершающие части Gloria, Credo Торжественной мессы. Фуга в концертных камерных жанрах: фуга как отдельный опус (Большая фуга, Квартет ор. 133), фуга как часть сонатно-симфонического цикла (финалы виолончельной сонаты ор. 102 № 2, фортепианных сонат ор. 106, 110), фуга как часть произведения (фуги в конце вариационных циклов ор. 135. 120). Фуга как часть формы (трио в третьей части Квартета ор. 59 № 2, фортепианная соната № 28). Контрапунктические приемы письма.

	Тема 26. Полифония в творчестве композиторов-романтиков Новые черты романтического искусства в образном содержании и средствах выразительности. Важная черта полифонии романтиков – характеристичность образов, контрастное их сочетание. Контрапункт лейтмотивов, тем. Вагнер, Мейербер – оперные формы полифонии, Штраус – оперы «Саломея», «Кавалер роз», симфонические поэмы «Тиль Уленшпигель», «Жизнь героя». Полифонический тематизм Малера (1, 5, 8 симфонии, 4 ч. «Песни о земле»). Картины жизни героя и обстановки. Лист «Фауст-симфония», Берлиоз «Гарольд в Италии», Драматическая симфония «Ромео и Юлия». Инструментальные дуэты. Дуэты для скрипки и фортепиано Шуберта, Паганини. Листовские парафразы на темы опер. Отличительное свойство – сольная мелодика в полифоническом ансамбле. Песенность, ариозность как качество инструментальных тем. Фуга в творчестве романтиков: а) опора на баховские принципы, б) классические тенденции, в) новые художественные концепции. «Бахианство». Использование интонационных и композиционных структур, хоральных цитат – преднамеренная художественная стилизация как замысел, воплощающий некое незыблемое начало, неподвластное времени, высокий духовный идеал, противопоставленный «прозе» жизни или субъективно-лирическому мировосприятию. Фуги Мендельсона ор. 35, Шумана ор. 72, Сен-Санса ор. 52, Регера ор. 46, 59, 69, 135 и др. «Классицизм». Романтическая фуга, подобно бетховенской, входит в состав контрастно-составной формы (Шуберт «Скиталец»), симфонического цикла («Фантастическая симфония» Берлиоза, симфонии Листа, Соната h-moll). Традиции ораториальных жанров (мессы, кантаты, оратории), где фуга завершала раздел (Шуберт Месса № 6, Брамс «Немецкий реквием», Мендельсон оратория «Рай и Пери», Верди «Реквием». Симфонизация фуги (Увертюра оратории «Илия» Мендельсона, «Бегство в Египет» Берлиоза). Появление фуги на месте сонатного аллегро (Вторая симфония Сен-Санса). «Романтизм». Программные черты фуги. Новизна тематизма («стоны грешников» в симфонии «Данте» Листа). Свобода строения элементов фуги и формы в целом: свободное введение новых голосов без темы, внедрение в фугу в соответствии с программным замыслом речитативов, возможное введение после экспозиции одноголосия. Жанровая основа фуги становится предельно широкой – от похоронного марша («Траурный кортеж» в симфонии «Ромео и Юлия» Берлиоза) до фантастической битвы Макбета и Макдуфа в парижской редакции оперы «Макбет» Верди. Жанровые наклонения фуги: фуга-фантазия, фуга-вариация, фуга-песня (куплетно-вариантная фуга). Полифония Шуберта. Полифония Мендельсона. Полифония Шумана. Полифония Листа. Полифония Вагнера. Полифония Брамса. Полифония Брукнера. Полифония Малера. Полифония Регера. Полифония Франка. **Тема 27.** Полифония в творчестве русских композиторов XVII–XIX вв. Полифония композиторов второй половины XVIII–XVIII вв. (Бортнянский, Березовский). Полифония композиторов «Могучей кучки» (Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин). Полифония Чайковского. Полифония Танеева. Полифония Скрябина и Рахманинова. **Тема 28.** Полифония в музыке XX в. Введение в современную полифонию. Новое качественное соотношение «гомофония – полифония», в которой опять стало превалировать полифоническое начало. Тональная полифония в XX веке лишь отчасти сохраняет свои позиции, выступая вместе с другими

	принципами системной звуковысотной организации, отраженными в понятии «техника композиции»: модальная, серийная, алеаторическая, сонорная, стохастическая и др. Своеобразие, уникальность высотных систем. Единство процесса индивидуализации тонально-гармонических систем и мелодических структур. Влияние гармонических особенностей вертикали на принципы контрапункта. Индивидуальные системы контрапункта в музыке XX века. Индивидуальные полифонические стили. Комплексная основа полифонического склада музыки XX века. Сохранение, наряду с новыми признаками, следов прошлых эпох и стилей. Широкая амплитуда «ретродвижений» – от ближайшей эпохи романтизма до явлений средневековья. Применение стилевых моделей обусловило и проникновение в современную музыку старинных жанров: мессы, мотета, мадригала; стилевой их синтез с современными формами и жанрами полифонии. Изменение параметров мелодической линии: появление линий – «лент», «профилей», «потоков» и других форм в сонорной полифонии. Различная степень интервальной и ритмической плотности звукового поля, что определяет соотношение «рельеф–фон». Новые формы организации звукового пространства. Полифония Стравинского. Полифония Бартока. Полифония композиторов нововенской школы. Полифония Хиндемита. Новые полифонические формы в музыке XX в. (Лютославский, Лигети, Губайдулина и др.).
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Полифония» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 3 семестра обучающиеся сдают зачет, в конце 4 семестра – экзамен. Формы текущей аттестации: – устные (выполнение практических заданий на фортепиано); – письменные (выполнение тестовой работы). Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных практических заданий и теста, устный экзаменационный ответ.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 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. Дополнительная литература 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. *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная биб-

<table>
<tr><td></td><td>лиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный</td></tr>
<tr><td></td><td>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.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.14</td><td>СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Арсенова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий</td></tr>
<tr><td>ОПК-4
ОПК-5</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целью курса является обучение практическому владению компьютером, овладение возможностями нотного набора, цифровой звукозаписи и электронно-музыкальных инструментов для активного применения их в профессиональной творческой деятельности.
Задачи курса — научить свободно пользоваться компьютером на уровне пользователя популярной операционной системы Microsoft Windows; освоить главные пользовательские функции в популярной системе Microsoft Office Word.
На протяжении всего периода обучения всячески поощряются творческие начинания студентов. Практические задания, как правило, носят творческий характер. Наиболее удачные работы, по возможности, сохраняются для последующего использования в самостоятельной итоговой работе. Возможны индивидуальные, рассчитанные на длительный срок, проекты, в рамках которых обеспечивается освоение программного материала.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Современные информационные технологии» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="3">ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности</td><td>Знать:
– основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет;
– основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет;
– самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;</td></tr>
<tr><td>Владеть:</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	– 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.
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	*Знать:* – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности;
	Уметь: – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;
	Владеть: – 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 1 и 2 семестре.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**
			2
Контактная работа	**3**	70	З
Самостоятельная работа		38	
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», «кегль», «абзац», «междустрочный интервал», и т.д. Выбор шрифта и его разновидности: Serif и Sans Serif. Применение шрифтов в печатной продукции и в интернете. Понятие «Неразрывные пробелы», правила их применения в тексте: между фамилией и инициалами, между знаками номера и параграфа и относящихся к ним цифрам, между числами и относящимися к ним единицами измерения, внутри сокращений и им подобных и т.д. Правила оформления сносок концевых и подстрочных: различие в размере на 2 пункта, правила подборки шрифта. Правила оформления заголовков. Оформление списка литературы: список литературы размещается в конце текста, сортируется по алфавиту. Тема 5. Дополнительные возможности Word. Использование буфера обмена, применение буфера, хранение информации при составлении текста. Создание буфера, складирование информации в буфер. Вставка текста из буфера обмена. Удаление информации из буфера. Функция «Смарт-теги»: включение, применение, управление, отключение смарт-тегов, разновидности смарт-тегов. Вставка в текст текущего времени и даты. Экспресс-стили — функция, позволяющая просматривать набор стилей перед тем, как применить их к тексту. Выбор Экспресс-стилей. Создание и изменение стилей. Создание нового стиля. Функция «Поле»: позволяет автоматически вставлять в документ определенную информацию, а так же изменять ее. Вставка полей при помощи команд «Меню». Основные и наиболее популярные поля Word. Основные операции с полями. Тема 6. Работа с таблицами. Создание простейшей таблицы посредством кнопки «вставка». Рисование таблицы: выбор ширины линии, форматирование таблицы. Преобразование текста в таблицу. Преобразование таблицы в текст. Вставка таблицы Excel. Вставка экспресс-таблицы. Работы с таблицей: вставка пустой строки перед таблицей, добавление строк и столбцов, разделение и объединение таблиц, удаление содержимого таблицы, удаление ячеек, объединение ячеек, нумерация ячеек таблицы, свойства таблицы, форматирование текста в таблице. Применение стилей таблиц. Средства перемещения по таблице: комбинации клавиш Tab, Shift+Tab, Alt+Home, Alt+End и т.д. Сортировка данных в таблице. Тема 7. Средства рисования Word. Построение рисунков в виде фигур, вставка фигур, изменение готовых фигур: перемещение, изменение размера, поворот и деформация фигуры. Простейшие действия с фигурами: группировка объектов, порядок объектов, привязка рисунка к сетке для перемещения объекта с фиксированным шагом, изменении автофигуры, заливка фигуры, построение объемной фигуры. Тема 8. Работа с графическими изображениями.

	Способы вставки рисунков в текст. Извлечение рисунков из документа. Использование стилей рисунков и методы изменения их размера. Возможности работы с фигурным текстом WordArt. Вставка рисунков из коллекции Word. Способы вставки рисунка из файла: «Вставить» (рисунок вставляется в документ без связи с исходным файлом), «Связать с файлом» (изменения в файле с рисунком отражается в документе) и «Вставить и связать» (метод, объединяющий оба варианта). Различия между графическими форматами: BMP, TIFF, JPEG, GIF, PNG. Способ извлечения рисунка из документа Word посредством сохранения документа как веб-страницы. Работа с рисунком: изменение цветового формата, стили рисунка, обтекание рисунка текстом, изменение размера рисунка, восстановление полного отображения рисунка в тексте. Вставка и редактирование фигурного текста WordArt, форматирование объекта WordArt. Тема 9. Работа с гиперссылками. Гиперссылка — ссылка, позволяющая осуществлять переход к другим страницам данного документа, другим документам и файлам. Виды гиперссылок: гиперссылка на фрагмент в документе, гиперссылка на другой документ, гиперссылка на аудио и фидеофайл, гиперссылка на Интернет-ресурс. Последовательное создание гиперссылки. Применение закладок при создании гиперссылки. Удаление подсказки на клавишу Ctrl при переходе на гиперссылку. Применение макроса для быстрого преобразования гиперссылки в текст. Тема 10. Создание оглавления средствами Microsoft Office Word. Оглавление как создание списков всех заголовков. Создание оглавления при помощи применяемых стилей заголовков. Редактирование и форматирование выбранного стиля. Применения выделения фрагментов текста в качестве заголовков. Работа с автособираемым оглавлением и использование шаблоном оглавления как завершающий этап работы. Тема 11. Работа с макросами. Макрос — последовательность действий в документе Word, записанная под определенным именем. Применение макроса, возможности макроса — упрощенное форматирование текста. Создание, запись и выполнение макроса. Вызов макроса при помощи комбинации клавиш. Редактирование записанного макроса. Удаление макроса. Тема 12. Работа с Power Point. Основные принципы работы в программе. Оформление презентации Power Point, правила подбора шрифтов, применения анимации, применение гиперссылок, вставка видео и аудио файлов. Тема 13. Работа с презентацией Prezi Знакомство с программой Prezi. Знакомство с онлайн версией программы, составление презентации Prezi, управление презентацией. Тема 14. Работа с Adobe Photoshop Знакомство с основами работы в Adobe Photoshop. Создание файлов, создание слоёв, знакомство с основными инструментами программы.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Современные информационные технологии» установлен в соответствии с учебным планом. В конце второго семестра обучающиеся сдают зачет.

	Формы текущего контроля по дисциплине «Современные информационные технологии»: – устные (собеседование) – письменные (форматирование текста в документе, выполнение заданий).
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **Основная литература** 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. **Дополнительная литература** 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. *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки*

	Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др. Официальный сайт Майкрософт: http://office.microsoft.com/ru-ru/??Origin=EC010227221049&CTT=2
	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	**ФОРТЕПИАНО**
	Разработчик: *Майорова Ольга Борисовна, заведующая кафедрой фортепиано, профессор*
ОПК-2	***I. Цели и задачи дисциплины*** Цель дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, а также развитие художественно-образного мышления и творческих спо-собностей обучающихся для профессиональной деятельности –художественно-творческой, культурно-просветительской, педагогической В связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения задачи: - закрепление и совершенствование исполнительских навыков, приобретённых в музыкальных учебных заведениях в предшествующий период обучения;

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: - традиционные знаки музыкальной нотации; - нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX-XXI вв.;
	Уметь: - грамотно прочитать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; - распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: - свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 6 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль					
			1	2	3	4	5	6
Контактная работа, в т. ч. контраль	9	132	З	З	З	З	З	Э
Самостоятельная работа		192						
Общая трудоемкость		324						

IV. Содержание дисциплины.

Программа дисциплины «Фортепиано» для студентов, обучающихся по специальности 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство (оркестровые духовые и ударные инструменты)», построена в соответствии с целями и задачами профессиональной подготовки музыкантов данной специальности. Для струнников курс фортепиано является важнейшим компонентом, необходимым в дальнейшей профессиональной деятельности. Без практической работы за фортепиано невозможно выполнение заданий по курсу музыкально-теоретических дисциплин: гармонии, полифонии, анализу музыкальных произведений, истории музыки. Инструмент фортепиано сопутствует струннику на всём протяжении его учебной и творческой работы. Кроме того, это возможность интерпретаторского поиска, проявления исполнительской инициативы и музыкантского самовыражения.

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

- составление программ в соответствии с разработанными на кафедре программными требованиями для струнников;
- планирование учебного материала, способствующего повышению профессионального уровня музыканта, расширению его кругозора, музыкально-художественных впечатлений;
- подбор репертуара, обеспечивающего повышение уровня владения инструментом. Репертуар является материалом реализации педагогических задач, который составляется, с одной стороны, с учётом индивидуальных особенностей обучающегося, уровня его подготовки по фортепиано; с другой стороны, должен способствовать развитию необходимых профессионально-исполнительских данных.

Учебная программа для струнников состоит из двух разделов: фортепианного (сольного) и профилирующего (аккомпанементы, камерные ансамбли, переложения струнных квартетов для фортепиано в 4 руки). Фортепианный раздел включает все основные формы: полифонию, крупную форму и пьесы. Семестровые программы данного раздела составлены с целью наиболее полного охвата за учебный курс музыкальной литературы разных жанров, стилей, эпох, стран, композиторов.

Программные требования

Курс	Семестр	Программа	Вид аттестации	Срок
I	**1**	**И.С.Бах** (2 части из клавирной сюиты) **Сонатная форма**	**зачет**	зимняя сессия
		Два этюда *Аккомпанемент*	контрольный урок	октябрь
	2	**Камерная старинная инструментальная соната (медленная и подвижная части)**	**зачет**	летняя сессия
		И.С.Бах. Инвенция (2-х голосная) **Соната - медленная часть (по нотам)**	контрольный урок	Март
II	**3**	**Полифония (по выбору)** **Соната (части по выбору)**	**зачет**	зимняя сессия
		2 аккомпанемента	концерт-зачёт	октябрь
	4	**Полифония** **Камерная классическая соната (части по выбору)**	**зачет**	летняя сессия

				ансамбль в 4 руки (части по выбору)	контрольный урок	март
		III	**5**	**Полифоническое произведение Пьеса 2 аккомпанемента татарских композиторов**	**зачет контрольный урок**	зимняя сессия
			6	**Полифония Пьеса**	**экзамен**	летняя сессия
				Камерная инструментальная соната (свободный выбор)	концертное исполнение в зале	май

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. В первом, втором, третьем, четвертом, пятом семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, в шестом семестре 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, кон-цертах, просветительских программах.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

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. - Ка-

	зань, 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 зведений / Р. Гимадиева; Казанская консерватория. 11**. Зеленкова Е.В.** Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 80с. 12. **Зеленкова Е.** Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно- методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с. 13. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского** искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с. 14. **Зеленкова Е.** Педагогическая компетентность музыканта: содержание и структура / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 208с. 15. **Зеленкова Е.** Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": рекомендовано по спец. "Дирижирование" и "Композиция" / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - 2-е изд., доп. - Казань: [б. и.], 2016. - 104с. 16. **Из педагогического опыта** Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 3 / Казанская консерватория; ред., сост. Е. В. Порфирьева; ред., сост. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 198с. 17. **Фортепианный ансамбль в** современном музыкальном искусстве и образовании: Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции 25 марта 2015 года / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, Институт музыки, театра и хореографии; ред., сост. Н. В. Медведева; ред., сост. С. Д. Верхолат. - СПб: Изд. Политехнического университета, 2016. - 264с 18**. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского** искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 6 апреля 2016 года). Вып. 9 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2017. - 300с. 19. **Музыкальное и художественное** образование: опыт, традиции, перспективы: Сборник научных статей [по материалам Международной заочной научно-практической конференции 14.10.2016 г. Чебоксары]. Вып. 1 / Чувашский гос. пед. ун-т; ред.: Г. Г. Тенюкова, Е. В. Бакшаева. - Чебоксары, 2016. - 147с. 20. **Фортепианная культура России:** история и современность: Музыкальная эпоха и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация: сборник статей и материалов / Московская консерватория; рук. работы В. П. Чинаев; отв. ред. С. В. Грохотов. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 264с. - (науч. труды Московской консерватории; сб. 80). 21. **Гареева, М.А.** Художественные компоненты смысловой организации фортепианных сонат В.А.Моцарта: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 20.02.2018 / М. А. Гареева; РАМ им. Гнесиных. - Уфа, 2017. - 30с. 22. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского** искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 5 апреля 2017 года). Вып. 10 / Казанская консерватория; сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2018. - 452 с. 23. **Баренбойм, Л.** Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие / Л. Баренбойм. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. - 340 с. 24. **Курс фортепиано в** XXI веке: теория, практика, педагогика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань,

27 января 2017 года) / Казанская консерватория; ред., сост. Р. Д. Гимадиева; ред., сост. И. Т. Салахова. - Казань, 2017. - 192 с.
25. **Либерман, Е.** Творческая работа пианиста с авторским текстом: учебное пособие / Е. Либерман. - 2-е изд., стереотип. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2018. - 240 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

<table>
<tr><td></td><td>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</td></tr>
<tr><td></td><td>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.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.16</td><td>ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Смирнова Анна Николаевна, профессор кафедры деревянных духовых инструментов</td></tr>
<tr><td>ОПК-1
ПК-2</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – дать студентам знания, связанные с богатой историей возникновения и совершенствования духовых инструментов, раскрыть закономерности развития выразительных и технических возможностей инструментов в оркестровом, камерном и сольном исполнительстве, познакомить с педагогическими и исполнительскими принципами отдельных, наиболее выдающихся исполнителей и национальных школ в целом, а также с сочинениями для духовых крупнейших композиторов прошлого и настоящего.
Основная задача дисциплины - изучить историю развития духового искусства от истоков до современности в синтезе деятельности композиторов, педагогов и исполнителей. Вопросы интерпретации произведений, рассматриваемые в теоретическом и практическом аспектах, являются центральными при изучении дисциплины.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «История исполнительского искусства» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете</td><td>Знать:
– основные этапы исторического развития музыкального искусства;
– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,
– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;	
			Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;	
			Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.	
		ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкальноязыковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебнометодическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкальноинструментального искусства;	
			Уметь: - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;	
			Владеть:	

	– навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

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 с 1 по 2 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**	
			1	**2**
Контактная работа, в т.ч. котроль	**6**	108	З	Э
Самостоятельная работа		108		
Общая трудоемкость		216		

IV. Содержание дисциплины.

Программа дисциплины «История исполнительского искусства» построена в соответствии с целями и задачами профессиональной подготовки музыкантов данного направления подготовки.

Тематический план дисциплины

№	Наименование темы	часы
1	Введение. «История исполнительства на духовых инструментах» - как составная часть отечественного музыкознания.	2
2	Развитие духовых инструментов и исполнительского искусства от истоков до конца XVI в.	2
3	Духовые инструменты в Западной Европе в средние века.	2
4	Духовое инструментальное искусство эпохи Возрождения.	2
5	Духовые инструменты в оркестре и камерном ансамбле XVIII века.	2
6	Духовые инструменты в творчестве крупнейших композиторов первой половины XVIII века.	2
7	Становление духовых инструментов в оркестрово-исполнительской культуре XVIII века.	2
8	Духовые инструменты в творчестве композиторов Венской классической школы.	2
9	Духовые инструменты в творчестве композиторов – романтиков.	2
10	Духовые инструменты в творчестве композиторов конца XIX начала XX веков.	2
11	Исполнительское искусство и педагогика.	2
12	Совершенствование конструкций духовых инструментов и появление новых их видов.	2
13	Творчество композиторов т.н. «Шестерки» в области применения духовых инструментов.	2
14	Творчество композиторов Франции.	2
15	Чешская исполнительская и композиторская школы для духовых инструментов.	2
16	Композиторы и исполнители на духовых инструментах Германии.	2
17	Английская исполнительская школа.	2
18	Исполнительские школы Польши и Венгрии.	2
19	Американская исполнительская школа. Репертуар для духовых инструментов современных американских композиторов.	2

20	Народные истории исполнительства на духовых инструментах в России.	2
21	Духовое инструментальное искусство в XVIII и первой половины XIX века	2
22	Духовые инструменты в творчестве русских композиторов.	2
23	Духовые инструменты в творчестве русских композиторов классиков.	2
24	Формирование отечественной школы и игры на духовых инструментах.	2
25	Становление советской школы игры на духовых инструментах.	2
26	Классы духовых инструментов в Московской, Ленинградской и др. консерваториях нашей страны.	2
27	Духовые инструменты в творчестве советских композиторов.	2
28	Современная отечественная исполнительская школа на духовых инструментах.	2
29	Крупнейшие российские педагоги.	2
30	Духовые инструменты в творчестве российских композиторов.	2
31	Российская исполнительская школа на духовых инструментах в современном мире.	2

Раздел 1. «История зарубежного исполнительства на духовых и ударных инструментах»

Тема 1. Введение.

Духовые инструменты в истории культуры.

Эволюция духовых инструментов. Профессиональное композиторское творчество. Изменение музыкального языка.

Тема 2. Духовые инструменты в истории Древнего мира.

Китай, Индия, Египет, Древняя Греция – колыбели человеческой цивилизации. Учение Пифагора об «эвритмии». Аристотель о влиянии музыкальных ладов. Авлос, флейта Пана, медные духовые.

Тема 3. Духовые инструменты в Средние века.

Влияние церкви на развитие искусства. Творчество мимов, жонглеров. Искусство трубадуров, труверов, миннезингеров, городское музыкальное искусство. Флейта, труба, тромбон, рог, цинк, свирель, шалмей, поммеры, бамбарда. Появление первых музыкальных корпораций.

Тема 4. Духовые инструменты в эпоху Возрождения. Возрождение античных идеалов прекрасного. Расширение инструментального искусства. Духовые инструменты в городах Италии. Творчество Андреа (1510-1586) и Джованни Габриэли (1557-1612).

Эволюция конструкции духовых инструментов. Появление фагота, продольная флейта, альтовый и теноровый гобои, завершение процесса формирования валторны. Трактат Преториуса (1618).

Тема 5. Духовые инструменты в 17 в.

Утверждение гомофонно-гармонического склада письма. Развитие новых жанров - соната, увертюра, концерт. Распространение оперы.

Оркестр Монтеверди. Творчество Шюца.

Оркестр Люлли - крупнейшего реформатора. Перселла.

Поперечная флейта, гобой М. Филидора. Завершение формирования валторны, трубы. Партии трубы в стиле Кларино.

Тема 6. Духовые инструменты в 18 веке (первая половина).

Общая историческая характеристика столетия.

	Творчество: Вивальди (1678-1741), Альбинони (1671-1750), Марчелло (1684-1750), Телемана (1681-1787) - золотой репертуарный фонд исполнителей на духовых инструментах. Использование духовых в оркестрах Генделя (1685-1759), И.С. Баха (1685-1750). **Тема 7.** Духовые инструменты в 18 веке (вторая половина). Гомофонно-гармонический стиль и развитие инструментальной духовой культуры. Галантный стиль (рококо) - антитеза барокко. Первые концертные организации. Ян Стамиц. Мангеймский оркестр. И. Кванц (1697-1809) - флейтист–виртуоз. Кларнет Деннера. Труба с кулисой. Серпент. **Тема 8.** Духовые инструменты в творчестве композиторов венской классической школы. Г.В. Глюк – предшественник венской классической школы. Партитура Гайдна, сольные концерты для духовых, 4 лондонских трио. Духовые в сольных и ансамблевых сочинениях Моцарта. Жанры пленэрной музыки (кассада, серенада, дивертисменты). Творчество Бетховена. Камерные сочинения, 3 Дуэта для кларнета и фагота. **Тема 9.** Духовые инструменты в 19 веке (первая четверть). Стабилизация группы деревянных духовых. К.М. Вебер (1786-1826) -концерты для фагота, валторны, Большой концертный дуэт для кларнета с фортепиано. Шпор и его концерты для кларнета. Творчество И. Гуммеля (1778-1837). Духовые у Россини. Шуберт – родоначальник романтизма в камерно-инструментальной музыке. **Тема 10.** Духовые инструменты в 19 веке (вторая четверть). Усовершенствование духовых инструментов. Оркестры Берлиоза, Мендельсона. Произведения Беллини. **Тема 11.** Духовые инструменты в 19 веке (вторая половина). Симфонизация оперы Р. Вагнером (1813-1883). Сонаты для кларнета Брамса (1833-1897). Сен-Санс (1835-1921) – сонаты для гобоя, кларнета, фагота. **Тема 12.** Исполнительское искусство, педагогика в начале XX века. Р.Штраус - концерты для духовых. Сочинения М. Равеля, К. Дюбесси, И. Стравинского (1882-1971). **Тема 13.** Духовые инструменты в творчестве композиторов XX в. Духовые инструменты в творчестве П. Хиндемита, Ж. Ибера, А. Томази, Э. Бозза, Б. Мартину, Гидаша, Б. Бриттена. Эволюция композиторской техники. **Тема 14.** Совершенствование конструкции духовых инструментов. Работы фирм Беффе-Краиптон, Ямаха, Selmer, BACH, Rigoutat и др. по улучшению инструментов. **Тема 15 .** Зарубежная литература для духовых инструментов. Сборники этюдов, школы, ансамблевая литература, произведения крупной формы. **Тема 16.** Выдающиеся исполнители, исполнительские школы, фестивали, конкурсы. Французская, немецкая, чешская, английская исполнительские школы. Музыкальные учебные заведения. Процесс интеграции мировой культуры. **Тема 17.** Конференция. Выступления студентов с докладами по истории зарубежного исполнительства. Защита рефератов, коллективное обсуждение.

	Раздел 2. «История отечественного исполнительства на духовых инструментах» **Тема 1.** Народные истоки исполнительства на духовых инструментах. Прототипы духовых инструментов. Многоствольная флейта Пана, кугиклы, свирели, жалейка, волынка. Культура Киевской Руси. Военная музыка. **Тема 2.** Духовые инструменты в Великом Новгороде. Культура Древнего Новгорода в летописях. Скоморохи. **Тема 3.** Обучение игре на духовых инструментах в первых отечественных музыкальных заведениях. Музыкальные школы при стрелецких полках. Театр Алексея Михайловича. Школа боярина А. Матвеева. Иностранные музыканты. **Тема 4.** Духовые инструменты в России в 18 веке. Реформа Петра I, придворные оркестры, придворная капелла. Развитие театра, домашние оркестры. Творчество Д. Бортнянского, Е. Фомина, В. Пашкевича. **Тема 5.** Духовые инструменты в России в 19 веке (первая половина). Филармоническое общество, издательское дело. Роговая музыка – оркестр Яна Мареша (1719-1794). Вентильные инструменты. Исполнители-виртуозы Папков, Лузин, Самарин, Костин, Титов. **Тема 6.** Духовые инструменты в творчестве русских композиторов в начале 19 века. А.А. Алябьев (1787-1851) – зачинатель русской камерной музыки. Творчество М.И. Глинки (1804-1857), «Патетическое трио» **Тема 7.** Духовые инструменты в творчестве русских композиторов классиков (1860-1917). Творчество П.И. Чайковского (1840-1893), Н.А. Римского-Корсакова (1844-1908). Ансамбли для духовых инструментов А.П. Бородина (1833-1887). **Тема 8.** Формирование отечественной школы игры на духовых инструментах. Русское музыкальное Общество (РМО). Деятельность С.В. Розанова, А. Васильева, В. Гиде и др. Учебные программы русских консерваторий. Расцвет оркестрового исполнительства. **Тема 9.** Становление советской школы игры на духовых инструментах (1917-1991). **Тема 10.** Классы духовых инструментов в Московской консерватории. Первые преподаватели – иностранцы. Профессора Цыбин, Розанов, Табаков, Блажевич и др. Методические работы. Принципы преподавания. **Тема 11.** Классы духовых инструментов в Санкт-Петербургской – Ленинградской - Санкт-Петербургской консерватории. Класс флейты Ч. Чиарди, гобоя В. Шуберта, В. Геде, класс валторны Я. Тамм, тромбона П. Волкова. Профессора Буяновский, Паршин, Генслер, Шмидт, Цыбин и др. Методические труды. **Тема 12.** Духовые инструменты в творчестве российских композиторов XX века. Духовые инструменты в партитуре С.С. Прокофьева (1891-1953). Д.Д. Шостаковича (1906-1975) - принцип «монологического симфонизма». Сочинения Щелокова, Блажевича, Ракова, Савельева и др. **Тема 13.** Исполнительство на духовых инструментах после 1945 г. Развития камерного исполнительства, конкурсы. Деятельность Орвида, Докшицера и др.

	Тема 14. Крупнейшие советские педагоги. Методические работы Усова, Платонова, Дикова, Федотова. Деятельность Пушечникова, Мозговенко, Венгловского, Никончука и др. **Тема 15.** Духовые в творчестве российских композиторов. Творчество Хачатуряна, Свиридова, Хренникова, Эшпая, Петрова, Василенко. **Тема 16.** Современные исполнители на духовых инструментах. Конкурсы, фестивали. Выдающиеся исполнители на духовых и ударных инструментах. Симфонические оркестры. **Тема 17.** Конференция «История отечественного исполнительства на духовых инструментах». Выступления с докладами, защита рефератов.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации В процессе изучения дисциплины преподаватель направляет, координирует и анализирует конкретные действия учащихся, систематически контролируя учебную деятельность. Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История исполнительского искусства» установлен в соответствии с учебным планом. В первом семестре формой промежуточной аттестации является зачет, во втором семестре обучающиеся сдают экзамен. Формы текущей аттестации: - устные: блиц-опрос, собеседование - письменные: контрольные работы, анкетирование, рефераты.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **Список основной литературы** 1. Агафонников Н. Симфоническя партитура. Ленинград, 1981. 2. Барсова И. Книга об оркестре. Москва, 1978. 3. Благодатов Н. История симфонического оркестра. - Л., 1969. 4. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. Москва, 1961. 5. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. Москва, 1973. 6. Карс А. История оркестровки. Москва, 1990. 7. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Часть 1. Л., 1973 8. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Часть 2 Л.,1983 9. Панаиотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. Москва, 1973 10. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. Москва, 1989. 11. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. СПб.: Композитор, 2005 **Список дополнительной литературы** 1. Аберт Г. В.А.Моцарт. М.: кн.1 1978, кн.2 1980

2. Асафьев Б. Об исследовании русской музыки XVIII века в двух операх Бортнянского //Музыка и музыкальный быт старой России. Материалы и исследования. Л., Т2 1927
3. Баранцев А. Мастера игры на кларнете Петербургской – Ленинградской консерватории 1862-1985гг. Петрозаводск 1989
4. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке М., 1972
5. Берни Ч. Музыкальные путешествия 1772 г. по Бельгии, Австрии, Чехии, Германии и Голландии. М-Л., 1967
6. Берни Ч. Музыкальные путешествия. Дневник путешествия 1770г. По Франции и Италии. Л., 1961
7. Бронфин Е. Джоакино Россини. М., 1973
8. Буяновский М. «В классах духовых инструментах». //Ленинградская консерватория в воспоминаниях Л., 1962
9. Бюкен Э. Музыка эпохи рококо и классицизма. М., 1934
10. Вебер К.М. Жизнь музыканта.//Советская музыка 1935 N10
11. Ветлицына И. Некоторые черты русской оркестровой культуры XVIII века. М., 1987
12. Глинка М. Записки Л., 1953
13. Гуревич Е. Музыкальное воспитание и образование на немецких землях от средневековья к XXI столетию. М., 1991
14. Докшицер Т. «Соревнование оркестровых музыкантов». //Музыкальная жизнь, 1964 N4
15. Елизарова Н. Театры Шереметевых. М., 1944
16. Карс А. История оркестровки М., 1932
17. Кванц И. Опыт наставления по игре на поперечной флейте. //Дирижерское исполнительство. М., 1975
18. Корев С. Русская профессиональная музыка до 1917 года. М., 1958
19. Кремлев Ю. Иосиф Гайдн. М., 1972
20. Кремлев Ю. Камиль Сен-Санс. М., 1979
21. Кремлев Ю. Клод Дебюсси. М., 1965
22. Левин С. Фагот. М., 1963
23. Лившиц А. А.Володин.//Советская музыка. 1937 NN 10-11
24. Лившиц А. Сергей Еремин. (Портреты исполнителей). //Советская музыка. 1935 N4
25. Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории. М., 1979
26. Модр А. Музыкальные инструменты. М., 1959
27. Московская консерватория 1866-1966. М., 1966
28. Музыкальная культура древнего мира., Л. 1937
29. Музыкальные конкурсы в прошлом и настоящем. М., 1966
30. Носырев Е. Из истории гобоя и исполнительства на нем в России. //Научно-методические записки Саратовской консерватории. Саратов, 1959
31. Орвид Г. М.И.Табаков. //Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966
32. Петров В. «Концерт для кларнета с оркестром Моцарта. //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. IV. М., 1976

33. Платонов Н. Из воспоминаний о Сергее Васильевиче Розанове. //Воспоминания о Московской консерватории» М., 1966
34. Рабинович М. Музыкальные инструменты в древнерусском войске и русские народные инструменты. //Советская этнография, 1946, N4
35. Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. (Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка, т.III. М., 1959)
36. Станюкович В. Домашний крепостной театр Шереметевых XVIII века. Л., 1927
37. Старикова Л. Театральная жизнь старинной Москвы. М., 1988
38. Степанов А. Кларнет и кларнетисты в России второй половины XVIII века. //Из истории инструментальной музыкальной культуры. Л., 1988
39. Сто лет Ленинградской консерватории (исторический очерк). Л.,1962
40. Терехин Р. Иван Иосифович Костлан. //Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966
41. Терехин Р. Концерт для фагота с оркестром В.А.Моцарта. //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. III, М., 1970
42. Тризно Б. Мои учителя и современники. //Ленинградская консерватория в воспоминаниях. Л., 1962
43. Урусов А. Кларнет в творчестве Вебера. //Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной педагогики. Вып.45. М., 1979
44. Усов Ю. Воспитание исполнителей на духовых инструментах в Московской консерватории (1866-1916). //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. II, М., 1966
45. Усов Ю. Воспитание исполнителей на духовых инструментах в Московской консерватории (1917-1967). //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. III М., 1970
46. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. Второе издание. М., 1989
47. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. Второе издание. М., 1986
48. Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России. ТомII. Вып. IV, V, VII. М., Госиздат, 1929
49. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. М., 1989
50. Штелин Я. Известия о музыке в России. //Музыкальное наследство. М.,1935
51. Эйнштейн А. Моцарт. М., 1977
52. В.Н.Цыбине. //Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966
53. Янкелевич А. Воспоминания о Ф.Ф.Эккерте. //Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)
Ссылка: www.rism.info
Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто.

	RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание:** **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Для проведения аудиторных занятий используются специальные классы, оснащённые видео и аудио аппаратурой. Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющихся в библиотеке консерватории, обеспечивающих

<table>
<tr><td></td><td>обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов.
Перечень технических средств обучения:
- компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов,
- электронная библиотека курса,
- доступ к Интернет-ресурсам.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.17</td><td>СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Смирнова Анна Николаевна, профессор кафедры деревянных духовых инструментов</td></tr>
<tr><td>УК-6
ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения; владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций; понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей; обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста; владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох; знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.
Задачами дисциплины являются формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений; совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля; воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения; овладение студентом большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей; развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления; совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства; овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры; стимулирование у студента творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства; воспитание у студента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки; совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования; результативной самостоятельной работы над произведением.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образо-</td><td>Знать:
– о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

вания в течение всей жизни	– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;;
	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;
	Уметь: – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкальноязыковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебнометодическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкальноинструментального искусства;
	Уметь: - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
	Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную,репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерску ю и (или) репетиционную оркестровую работу	*Знать:* – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
	Уметь: – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 27 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 8 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**							
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Контактная работа	**36**	623	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	З
Самостоятельная работа		349								
Общая трудоемкость		972								

IV. Содержание дисциплины.

Выпускник должен быть подготовлен к сольной концертно-исполнительской деятельности, работе в качестве солиста (артиста) симфонического, камерного и духового оркестров, к педагогической работе в детских музыкальных школах и средних музыкальных учебных заведениях, к музыкально-просветительской деятельности; он должен использовать свои знания и навыки в создании музыкально-художественной интерпретации концертных программ (тематических, монографических и т.д.), уметь ярко и образно ввести слушателей в мир исполняемой музыки с помощью вступительного слова, беседы, комментария и т.п.

Для формирования музыканта-духовика огромное значение имеют учебная и вне учебная концертная исполнительская практика, а также занятия в классе духового ансамбля и оркестровом классе.

Работая над произведениями как крупной, так и малой форм, студент должен практически освоить различные музыкально-исторические стили, включая современную музыкальную стилистику; изучить новые исполнительские приёмы, такие как фруллато, глиссандо, аккордовая игра и т.д.; развить технические навыки, позволяющие исполнять музыкальные художественные произведения на высоком уровне, достигая, в итоге, виртуозности исполнения.

Программные требования

Курс	Семестр	Программа	Вид аттестации	Срок
I	**1**	**Свободная программа** продолжительностью звучания не менее 10 минут. Две разнохарак-терные концерт. пьесы (одно из них классика)	Зачет	Ноябрь
		Технический зачёт: гаммы диезные мажорные и минорные до 4-х знаков включительно в штрихах, интервалы, секвенции, ломаные арпеджио трезвучий, Д7, вв 7, Хроматическая гамма; 10 этюдов или упражнений; Оркестровые трудности.	Зачет	Декабрь
		Произведение крупной формы: (1 или 2 части): концерты, сонаты, фантазии, вариации, концертино, концертштюки, сонатины, сюиты, баллады	Экзамен	Январь
	2	**Свободная программа** продолжительностью звучания не менее 10 минут. Две разнохарак-терные концерт. пьесы (одно из них классика)	Зачет	Март
		Технический зачёт: гаммы бемольные мажорные и минорные до 4-х знаков включительно в штрихах, интервалы, секвенции, ломаные арпеджио трезву-	Зачет	Апрель

			чий, Д7, вв 7, Хроматическая гамма; 10 этюдов или упражнений; Оркестровые трудности.		
			Произведение крупной формы: (1 или 2 части): концерты, сонаты, фантазии, вариации, концертино, концертштюки, сонатины, сюиты, баллады	Экзамен	Июнь
	II	3	**Свободная программа** продолжительностью звучания не менее 10 минут. Две разнохарак-терные пьесы (одна из них русского композитора);	Зачёт	Ноябрь
			Технический зачёт: гаммы все диезные мажорные и минорные в штрихах, интервалы, секвенции, ломаные арпеджио трезвучий, Д7, вв7, целотонная гамма; 10 этюдов или упражнений (один наизусть); Оркестровые трудности.	Зачёт	Декабрь
			Произведение крупной формы: (1 или 2 части): концерты, сонаты, фантазии, вариации, концертино, концертштюки, сонатины, сюиты, баллады	Экзамен	Январь
		4	**Свободная программа** продолжительностью звучания не менее 10 минут. Две разнохарак-терные пьесы (одна из них русского композитора);	Зачёт	Март
			Технический зачёт: гаммы все диезные мажорные и минорные в штрихах, интервалы, секвенции, ломаные арпеджио трезвучий, Д7, вв7, целотонная гамма; 10 этюдов или упражнений (один наизусть); Оркестровые трудности.	Зачёт	Апрель
			Произведение крупной формы: (1 или 2 части): концерты, сонаты, фантазии, вариации, концертино, концертштюки, сонатины, сюиты, баллады	Экзамен	Июнь
	III	5	**Свободная программа** продолжительностью звучания не менее 10 минут. Две разнохарак-терные пьесы (одна из них полифонического стиля);	Зачёт	Ноябрь
			Технический зачёт: гаммы все в виде гармонического, дважды гармонического мажора и дважды гармонического минора в штрихах, интервалы, секвенции; Новые приёмы: глиссандо, фруллато, аккорд. игра, двойная атака. 10 этюдов (один наизусть) авторов XX или XXI в.в.; Оркестровые трудности.	Зачёт	Декабрь
			Произведение крупной формы: (1 или 2 части): концерты, сонаты, фантазии, вариации, концертино, концертштюки, сонатины, сюиты, баллады	Экзамен	Январь
		6	**Свободная программа** продолжительностью звучания не менее 10 минут. Две разнохарак-терные пьесы. Обязательная пьеса (Solo или с ф-но) самостоятельной работы, современного композитора или Республики Татарстан.	Зачёт	Март
			Технический зачёт: гаммы все в виде гармонического, дважды гармонического мажора и дважды гармонического минора в штрихах, интервалы, секвенции; Новые приёмы игры. 10 этюдов (один наизусть) авторов XX или XXI в.в.; Оркестровые трудности.	Зачёт	Апрель
			Произведение крупной формы: (1 или 2 части): концерты, сонаты, фантазии, вариации, концертино, концертштюки, сонатины, сюиты, баллады	Экзамен	Июнь
		В течение года обязательно должно быть исполнено не менее 2-х произведений (композиторов России или Республики Татарстан)			
	IV	7	**Исполняется часть программы государственного экзамена (малая фор-**	Зачёт	Ноябрь

			ма)		
			Произведение крупной формы (полностью), входящее в дипломную концертную программу (ранее не исполнявшиеся произведения)	Зачёт	Январь
		8	Прослушивание на допуск к государственному экзамену. Государственная программа исполняется целиком (наизусть)		Апрель
			Государственный экзамен. Программа государственного экзамена должна включать: - Одно произведение крупной формы – концерт, соната, фантазия, сюита и т.д. (полностью или отдельные части); - Две или три концертные пьесы. Программа составляется из произведений различных стилей зарубежных и русских композиторов-классиков, а также из сочинений современных отечественных и зарубежных композиторов.		Май

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Специальный инструмент» установлен в соответствии с учебным планом. С первого по седьмой семестр формой промежуточной аттестации является экзамен, в восьмом семестре обучающиеся сдают государственный экзамен. Формой текущей аттестации являются внутрисеместровые зачеты.

Промежуточный контроль осуществляется в форме:

- Технический зачёт (по гаммам и этюдам) проходит систематически с 1-го по 6-ой семестры.

(Сроки проведения технических зачётов устанавливаются решением кафедры).

- Академический вечер (малая форма).
- Экзамен (произведение крупной формы) в конце каждого семестра.

Исполнение оценивается по пятибалльной системе. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных сочинений.

Итоговый контроль: государственная аттестация включает в себя: исполнение сольной концертной программы, выступление в составе камерного и духового ансамблей, педагогическая подготовка, защита реферата.

Программы на закрытых и открытых концертах, а также на зачётах и экзаменах исполняются наизусть.

Кроме перечисленных форм аттестации обучающиеся участвуют в конкурсах, концертах, просветительских программах.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Для освоения дисциплины «Специальный инструмент» библиотека консерватории располагает специальной нотной, методической литературой, фондами аудио- и видеоматериалов. Количество имеющихся изданий обеспечивает осуществление оптимального учебного процесса. На кафедре имеются типовые и авторские учебные программы, разработанные выдающимися отечественными педагогами по данной дисциплине. В дополнение к фондам библиотеки консерватории на кафедре имеются контрольные экземпляры нотных и методических пособий, изданных российскими издательствами в последние 5 лет. Создана электронная библиотека курса (ЭБК), располагающая электронными версиями нотных сборников и учебных пособий и статей, указанных в списке рекомендован-

ной литературы. ЭБК содержит также рекомендательный указатель нот, книг, статей и изданий по темам курса, информацию о литературных первоисточниках и фрагменты текстов, рекомендованных к изучению.

Список литературы

1. Андреев Е. О работе над продолжительными звуками, гаммами, арпеджио и основными штрихами в процессе индивидуальных занятий с музыкантами // В помощь военному дирижёру. М.: ВДФ при МГК, 1984. – Вып. 23. – С. 21 – 40.
2. Бадур-Скода Е. Интерпретация Моцарта. – М., 1972.
3. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре в эпоху классицизма. – М., 2000.
4. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. – М., 1972.
5. Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности в высшей нервной деятельности. – Л., 1974.
6. Волков Н. Экспериментальное исследование некоторых факторов процесса звукообразования (на язычковых духовых инструментах) // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах: Сб. трудов. – М., 1985. С.50-75.
7. Волков Н. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта-духовика // Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте среднего и высшего профессионального музыкального образования / Материала науч. практ. конференции. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1997.– с. 45–47.
8. Волков Н. Психофизические основы и принципы постановки губного аппарата исполнителя на язычковом духовом инструменте. – М.: Научно-метод. центр по худож. образованию, 2005 – 49 с.
9. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. науч. трудов. – Л., 1987.
10. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
11. Гельфанд С. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику. – М., 1984.
12. Горбачёв В. Двойное стаккато на язычковых духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 112 – 188.
13. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения музыканта-исполнителя // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. – М., 1986. С.65-81.
14. Гриценко Ю. Роль объективных и субъективных факторов в исполнительстве на валторне // Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. – М., 1990.с.42-56.
15. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музгиз, 1962. – 116 с.
16. Диков Б. О работе над гаммами // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 211–231.
17. Диков Б. Настройка духовых инструментов // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4. – С. 71–85.
18. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете.-М.:Музыка, 1983. – 192 с.
19. Докшицер Т. Трубач на коне. – М., 1996.
20. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991. Вып.10.

21. Докшицер Т. Трубач на коне. – М., 1996.
22. Иванов В. Саксофон. – М.: Музыка, 1990. 64 с.
23. Иванов А. О нетрадиционных приёмах звукоизвлечения в кларнетном исполнительстве // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1990. – Вып. 28. – С. 96–114.
24. Иванов А. Техника непрерывного дыхания в исполнительстве на кларнете // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1994. – Вып. 29. – С. 38–47.
25. Иванов В. Школа академической игры на саксофоне.- Ч. 1. – М.: Брасс-коллегиум, 2003. – 150 с.
26. Иванов В. Словарь музыканта-духовика.–М.: Музыка, 2007.–128 с.
27. История, теория и практика исполнительства на духовых и ударных инструментах. Тезисы докладов международной научной конференции. – Ростов-на-Дону, 1997.
28. Кириллов С. М. Готлиб. Концерт для саксофона-альта с духовым оркестром // Вестник МГУКИ, 2009. - № 5. – С.230 – 233.
29. Кириллов С. Проблема музыкального мышления в контексте исполнительской деятельности музыканта-духовика // Известия Самарского научного центра РАН. – Самара, 2009, - Т. 11, № 4 (5). – С. 1357 – 1365.
30. Кириллов С. Техника игры на саксофоне и проблемы интерпретации оригинальных произведений. – Автореф. канд. искусствоведения. Ростов-на Дону, 2010. – 22 с.
31. Леонов В. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых инструментах. – Ростов-на Дону: Рост. гос. консерватория, 2010. – 345 с.
32. Майоров А. Современные выразительные средства в практике игры на саксофоне // Музыкальное развитие студента: инновационные идеи и перспектива. – Самара: Сам. гос. академия искусств, 2004. – Вып. 3. – С. 163 – 169.
33. Маккинон. Игра наизусть. – Л., 1967.
34. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
35. Михайлов Л. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 1975. 78 с.
36. Мясоедов В. Современные приёмы игры на саксофоне // В помощь военному дирижёру. – М.: ВДФ при МГК, 1994. –Вып. 29. – С. 48 – 69.
37. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972. – 383 с.
38. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. — М.: Музыка, 1988. – 254 с.
39. Олексий В. Непрерывное дыхание при игре на деревянных духовых инструментах // Методические рекомендации для музыкальных училищ. — Киев : РМК, 1983. 16 с.
40. Орвид Г. Некоторые объективные закономерности звукообразования и искусства игры на трубе // Мастерство музыканта-исполнителя. – Вып. 2. – М.: Сов. композитор, 1976. – С. 186 – 210.
41. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – М., 1958.
42. Прорвич Б.Основы техники игры на саксофоне.-М.:Музыка, 1977.96с.
43. Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия / Сост.- ред. А.Е. Тарас. – М.: АСТ, 2005. – 270 с.
44. Пушечников И. Особенности дыхания при игре на гобое // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. – М., 1991. С.42-61.

45. Пушечников И. Искусство игры на гобое. – СПб.: Композитор, 2005 – 312 с.
46. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 2001. 144 с.
47. Смирнова А. Некоторые методические и исторические аспекты отечественного исполнительства на флейте. Казань, 2000.
48. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. – М., 1997.
49. Терёхин Р., Апатский В. Методика обучения игре на фаготе. – М.: Музыка, 1988. – 208 с.
50. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. - М.: Музыка, 1984.–216 с.
51. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. – М., 1989. – М., 1975.
52. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1986. – 191 с.
53. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М.: Музыка, 1975. – 159 с.
54. Федотов А. Дыхание и некоторые вопросы музыкальной фразировки // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1975, - С. 64 – 77.
55. Федотов А. О выразительных средствах кларнетиста в работе над музыкальным образом // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4.– С. 86–109.
56. Федотов А., Плахоцкий В. О возможности чистого интонирования при игре на духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1964. – Вып. 1. – С. 56 – 78.
57. Фёдоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 1990. – 34 с.
58. Фёдоров Е. О психологической подготовке музыканта-исполнителя к концертному выступлению // Деревянные духовые инструменты (история, теория, архив). — Петрозаводск: Петрозавод. гос. консерватория, 1996. – Вып. 2. – С. 127–152.
59. Фёдоров Е. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И Глинки, 2004. – 112 с.
60. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. — М.: Музыка, 1968. – 78 с.
61. Фриче В. Социология искусства. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 208 с.
62. Хамов Г. Вопросы начального обучения игре на саксофоне // Вопросы истории, теории и методики обучения игре на духовых инструментах. – Владивосток: Дальневосточный гос. ин-т искусств, 1999. – Вып. 2. – с.27 – 36.
63. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. – СПб.: Композитор,2008. – 368 с.
64. Шапошникова М. К проблеме становления отечественной школы игры на саксофоне // Актуальные вопросы теории и пратики исполнительства на духовых инструмент. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1985.– Вып. 80. –С. 22– 37.
65. Шапошникова М. Постановка амбушюра саксофониста // Современное исполнительство на духовых инструментах. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1990. – С. 92 – 108.
66. Шингаров Г. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. – М., 1971.
67. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. – Л.: Музыка, 1973. – 104 с.
68. Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского искусства // Вопросы теории и эстетики. – Л., 1973. – Вып.12. – С.
69. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. – Л.: Музыка, 1986. – 128 с.

70. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб.: Композитор, 2005. – 36 с.
71. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб.: Композитор, 2006. – 496 с.
72. Ягудин Ю. О развитии выразительности звука // Методика обучения игре на духовых инструм. М: Музыка, 1971.– Вып.3.– С.193– 203.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)
Ссылка: www.rism.info
Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный
Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»
Ссылка: http://e.lanbook.com/
Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.
Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:
Музыка и Театр - Издательство Композитор
Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки
Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки
Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.
Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.
Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года
Язык: русский

	3. Ресурс: Национальная электронная библиотека Ссылка: https://rusneb.ru/ Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера Срок подписки: бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, реализующая основные образовательные программы подготовки специалистов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза. Необходимый для реализации учебной дисциплины «Специальный инструмент» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: малый концертный зал (до 150 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки специалистов, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий. Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющихся в библиотеке консерватории, обеспечивающих обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов. Перечень технических средств обучения: - компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов, - электронная библиотека курса, - доступ к Интернет-ресурсам. Казанская консерватория обеспечена условиями для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети интернет или локальной сети образовательного учреждения.
Б1.О.18	**АНСАМБЛЬ (КАМЕРНЫЙ)**
	Разработчик: *Галеева Динара Шамилевна, заведующий кафедрой камерного ансамбля, профессор*
УК-3	***I. Цели и задачи дисциплины***

ОПК-2 **ПК-1** **ПК-2** **ПК-3**	Цель курса - подготовка студентов для деятельности в качестве артистов-исполнителей, выступающих в составе камерных ансамблей различного типа, преподавателей по классу камерного ансамбля в начальном и среднем звеньях профессионального музыкального образования. В задачи дисциплины входит практическое освоение и подготовка к концертному исполнению камерно-инструментальных сочинений разных стилей и музыкально-исторических эпох, овладение методикой репетиционной работы в ансамбле, формирование навыков ансамблевого исполнительства, воспитание специалистов, знающих и пропагандирующих камерно-инструментальное искусства.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Ансамбль (камерный)» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятель-	*Знать:* – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;
	Уметь:

ность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	– передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкальноязыковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебнометодическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкальноинструментального искусства;
	Уметь: - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
	Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерску ю и (или) репетиционную оркестровую работу	*Знать:* – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
	Уметь: – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 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 8 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**					
			3	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**15**	194	З	Э	З	З	З	З
Самостоятельная работа		346						
Общая трудоемкость		540						

IV. Содержание дисциплины.

В ряду дисциплин исполнительского цикла камерный ансамбль занимает одну из ведущих позиций, так как способствует воспитанию этики и культуры профессионального общения - важнейших составляющих воспитания музыканта. Ансамблевое исполнительство требует от участников коллектива поиска общей исполнительской манеры, чёткого понимания соотношения общих целей и личной инициативы. Учит студентов понимать разницу между творческим переживанием и сопереживанием, учит их увлекаться идеями партнёра, умению поддержать его; создаёт в среде молодых музыкантов атмосферу творческого содружества, воспитывает слуховой самоконтроль и исполнительскую ответственность учащихся.

Профессиональная подготовка ансамблиста имеет некоторые особенности, которые обусловлены самой спецификой этого вида му-

зицирования. Так как в ансамбле объединяются инструменты, имеющие разную природу звукоизвлечения, то от партнеров, играющих на этих инструментах, требуется одинаковость в принципах выполнения штрихов, способов интонирования тождественных мелодических построений, ощущении и реализации метроритмических и темповых закономерностей сочинения, сбалансированность динамики. В процессе занятий приобретаются и совершенствуются навыки совместной ансамблевой игры, приходит понимание стиля и формы исполняемых сочинений, студенты приобщаются к богатейшей сокровищнице музыкальной культуры – камерно-инструментальной музыке, что способствует расширению их художественного кругозора и воспитанию подлинного художественного вкуса.

Программные требования

Курс	Семестр	Программа	Вид аттестации	Срок
II	**3**	Сочинения классиков или И.С.Баха	**зачет**	зимняя сессия
		Любое ансамблевое сочинение эпохи барокко классицизма или романтизма	классная работа	
	4	Программа свободная	**экзамен**	летняя сессия
		Любое ансамблевое сочинение эпохи барокко, классицизма или романтизма и современности	Предварительная аттестация	Март - апрель
III	**5**	Любое ансамблевое сочинение эпохи барокко, классицизма или романтизма.	**зачет**	зимняя сессия
	6	Произведения композитора 18 – 19 веков	**экзамен**	летняя сессия
		Любое ансамблевое сочинение эпохи барокко, классицизма или романтизма и современности	классная работа	
IV	**7**	Программа свободная	**зачет**	зимняя сессия
		Любое ансамблевое сочинение эпохи барокко, классицизма или романтизма	классная работа	
	8	Программа свободная	**Государственный экзамен**	летняя сессия
		Программа свободная	Предварительная аттестация	март

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Ансамбль (камерный)» установлен в соответствии с учебным планом. В третьем, пятом, седьмом и восьмом семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, в четвертом и шестом – экзамен, в восьмом семестре обучающиеся сдают государственный экзамен.

Формой текущей аттестации являются внутрисеместровые зачеты.

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.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. **История и методика преподавания камерного ансамбля: учебно-методическое пособие: для студ. и аспирантов муз. вузов** / сост. Н.А.Матвеева; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 56с.

	2**. Матюшонок И.** Соната для скрипки и фортепиано в творчестве отечественных композиторов второй по-ловины XX века: учебно-методическое пособие / И. Матюшонок; Нижегородская консер-ватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 40с. 3. **Храмова И.М.** Камерно-инструментальные ансамбли Брамса: монография / И.М.Храмова; Нижегород-ская консерватория. - Н.Новгород, 2012. - 292с. 4**. Храмова И.М.** Струнные квартеты Иоганнеса Брамса как цикл "высшего порядка": учебное пособие для студентов музыкальных вузов / И.М.Храмова; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2013. - 24с. 5. **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. 6**. Степанова Е.В.** Камерно-инструментальные сочинения Н.А.Римского-Корсакова в контектсе националь-ной музыкальной тради-ции последней четверти XIX века: автореферат дис. ... канд. ис-кусствоведения: 17.00.02: защищена 26.12.2016 / Е. В. Степанова; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб, 2016. - 21с. 7. **Янкус А**. Фугато в струнных квартетах Й. Гайдна / А. Янкус; науч. ред. К. Южак; Петрозаводская консерватория. – СПб: [б. и.], 2004. - 110с.: нот. 8. **Менделенко, Д.В.** Камерно-инструментальна музика Ф.Пуленка: особливости часовой организации: авто-реферат дис. ... канд. искусствоведения: защищена .2017 / Д. В. Менделенко; Националь-ная музыкальная академия Украины им. П.И.Чайковского.2017. - Київ, 2017. - 17с. 9. **Камерные ансамбли: для скрипки, виолончели и фортепиано: для учащихся старших классов ДМШ, музыкальных колледжей** / сост. О. В. Фадеева. - СПб.: Союз художников, 2011. - 34с. **10. Гудожникова О.Н.** Соната для виолончели и фортепиано в отечественной музыке XIX - XX веков: эволюция и особенности стиля: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 20.05.2017 / О. Н. Гудожникова; Магнитогорская консерва-тория. - Магнитогорск, 2017. - 23с. 11**. Камерно-ансамблевое исполнительство. История, теория, педагогика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции** (Казань, 30 сентября 2016 года) / Казанская консерватория; сост.: Д. Ш. Галеева, О. П. Степанова. - Казань, 2017. - 172 с. 12. **Осипенко О. А.** Музыкальный тематизм струнных квартетов Д. Д. Шостаковича: жанровый генезис и се-мантика: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 26.05.2018 / О. А. Осипенко; Магнитогорская консерватория. - Красноярск, 2018. - 26 с. 13. **Давидян, Р. Р.**Квартеты Шостаковича. Исполнительский анализ [Текст] / Р. Р. Давидян ; авт. предисл., ред., коммент. И. В. Степанова . - М. : Фортуна ЭЛ, 2013. - ISBN 978-5-9582-0058-0 : Б. ц. 14. **Гайдамович Т.А.**Русское фортепианное трио. М.,2005; 15. **Гайдамович Т.А.**Фортепианное трио Д.Шостаковича. (История создания, коммента-рии, советы исполни-телям) Избранное. М.,2004;

	16. **Готлиб А.**Основы ансамблевой техники. М.,2009; 17. **Готлиб А.**Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Сборник статей (составитель К.Х.Аджемов.) М., 1979; 18. **Благой Д.** Современные тенденции в развитии советского камерно-ансамблевого исполнительства. - В сб.: Музыкальное исполнительство. Вып.10.-М.,1979; 19. **Бобровский В.** Камерные инструментальные ансамбли Д.Шостаковича. М.,1961; 20. **Бондурянский А.З.** Фортепианные трио Брамса. М.,1986; 21. **Гайдамович Т.А.**Виолончельные сонаты Бетховена. М.,1981, 22. **Гайдамович Т.А.**Инструментальные ансамбли. М.,1960; 23. **Гайдамович Т.А.**Фортепианные трио Моцарта. М.,1987; 24. **Крейн Ю.** Камерно-инструментальные ансамбли Дебюсси и Равеля М.,1966; 25. **Миронов Л.** Трио Бетховена для фортепиано, скрипки и виолончели. Некоторые вопросы исполнения М.,1974; 26. **Раабен Л.**Инструментальный ансамбль в русской музыке. М.,1961; 27. **Сорокер Я.** Скрипичные сонаты Бетховена. М.,1963. *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова*

	Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская 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.19	**МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ**
	Разработчик: *Смирнова Анна Николаевна, профессор кафедры деревянных духовых инструментов*
УК-3 **ОПК-3** **ПК-3** **ПК-4**	***I. Цели и задачи дисциплины*** Целью курса является воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих современной методикой преподавания на музыкальном инструменте и практическими навыками обучения игре на инструменте в объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателей в учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей - детских школах искусств, музыкальных школах. приобрести навыки: - работы с методической литературой, - квалифицированного профессионального общения, - методического языка,

- грамотного изложения материала;
иметь представление:
- о конечных целях, к достижению которых должны быть направлены его
занятия с учащимися;
- о педагогической деятельности во всем ее разнообразии, включая вопросы
методики преподавания в детском музыкальном коллективе, камерном, духовом и ударном ансамблях различных составов;
- о существующей отечественной и зарубежной методической литературе в
области музыкальной педагогики и исполнительства.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Методика обучения игре на инструменте» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*Знать:* – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	*Знать:* – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
	Уметь: – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией
ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкальноинструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	*Знать:* – лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – различные методы и приемы преподавания; – психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп; – методическую литературу по профилю;
	Уметь: – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
	Владеть: – навыками общения с обучающимися разного возраста; – приемами психической саморегуляции; – педагогическими технологиями; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования и учреждениях дополнительного образования детей; – навыками воспитательной работы с обучающимися.

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 с 3 по 4 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**	
			3	**4**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**5**	88	-	Э
Самостоятельная работа		92		
Общая трудоемкость		180		

IV. Содержание дисциплины.

Программа дисциплины «Методика обучения игре на духовых и ударных инструментах» построена в соответствии с целями и задачами профессиональной подготовки музыкантов данной специальности.

В лекционный курс введены темы, без которых сегодняшняя музыкальная педагогика выглядит неполной и недостаточно актуальной. Представляется, что современному преподавателю-инструменталисту важны и необходимы знания основ общей педагогики, классических и новых педагогических систем, получивших признание в профессиональной среде, а также возрастной специфики учащихся при обучении на духовых инструментах. Не менее актуальными представляются вопросы и проблемы, диктуемые особенностями реальной исполнительской практики последних десятилетий. Это, в частности, принципы художественных стилей, стилевые особенности интерпретации музыки различных эпох и авторов, подробный анализ ведущих тенденций исполнительской культуры, проблем аутентизма, расшифровки и декорирования уртекстов, а также новых приёмов и выразительных средств, представленных в музыке XX века.

Распределение часов курса по темам и видам работ

Наименование тем	**Лекции**
1. Введение	2
2. Становление отечественной школы игры на духовых инструментах	2
3. Дидактика как основа педагогики	2
4. Возрастные особенности учащихся в связи с обучением на духовых инструментах	2
5. Возрастные особенности ученика-подростка	2
6. Принципы профессионального отбора и особенности проведения первых уроков	2
7. Проблемы рациональной постановки	2
8. Построение и проведение урока (в начальном звене обучения)	2
9. Построение и проведение урока (в среднем звене обучения)	2
10. Организация самостоятельных занятий учащихся	2
11. Базовые особенности организации учебного процесса	2
12. Звук, его свойства и развитие	2
13. Работа над чистым интонированием	2
14. Развитие техники	2
15. Воспитание ритмической культуры	2
16. Штрихи, атака, артикуляция	2
17. Выразительные средства при игре на духовых инструментах	2
18. Ежедневные упражнения	2
19. Принципы работы над гаммами	2
20. Принципы работы над этюдами	2
21. Работа над художественным произведением	2
22. Работа над художественным произведением в музыкальном училище	2
23. Стилевые особенности исполнительской интерпретации	2
24. Особенности интерпретации музыки барокко	2

25. Особенности исполнения музыки классицизма	2
26. Орнаментика и декорирование старинной музыки	2
27. Особенности интерпретации романтической музыки	2
28. Музыка XX столетия в учебно-педагогическом репертуаре	2
29. Воспитание логики музыкально-исполнительского мышления	2
30. Принципы работы с камерным ансамблем в ДМШ	2
31. Работа в камерном классе музыкального училища	2
32. Критический обзор инструктивного и художественного репертуара для духовых инструментов	2
33. Особенности современных исполнительских и педагогических школ	2
34. Особенности работы над инструктивным и художественным материалом на разных этапах обучения	2
35. Критический анализ инструктивного и художественного репертуара (по своему инструменту). Обзор методической литературы	2

Темы и краткое содержание

Тема 1. ***Введение.***

Предмет и задачи курса. Характеристика состояния музыкальной педагогики XVIII – XIX веков. Особенности обучения на духовых инструментах. Традиции и преемственность. Роль и место инструментальной педагогики в ряду специальных дисциплин и подготовке музыканта к профессиональной педагогической деятельности. Методика как научно-практическая область инструментальной педагогики. Эволюция методических взглядов и систем.

Тема 2. ***Становление отечественной школы игры на духовых инструментах.***

Начальный этап профессиональной подготовки музыкантов. Классы духовых инструментов Петербургской и Московской консерваторий. Принципы и методы обучения. Выдающиеся педагоги, их ученики, инструктивные пособия, учебный репертуар.

Тема 3. ***Дидактика как основа педагогики.***

Классические педагогические системы прошлого, их особенности и значимость. Педагогические принципы Каменского, Руссо, Песталоцци, Дистервега, Ушинского и др. Формирование основ отечественной педагогики: принцип индивидуального подхода, изучение личности ученика, «психологизация» процесса обучения, воспитание эмоциональной культуры, стимулирование активности ученика и др. Видные педагоги-методисты и их вклад в духовую педагогику. С. В. Розанов, Б. А. Диков, Ю. Н. Должиков, Ю. А. Усов и др. Основные дидактические принципы и их проявление в музыкальной педагогике. Доступность, наглядность. Активность и заинтересованность ученика в процессе обучения. Сочетание различных методов и средств обучения.

Тема 4. ***Возрастные особенности учащихся в связи с обучением на духовых инструментах.***

Особенности физиологии и психологии учащихся младшего школьного возраста. Формирование педагогического процесса в связи с этими особенностями. Возможности младшего школьника: внимание, воля, особенности восприятия; распределение физической нагрузки; виды деятельности.

Тема 5. ***Возрастные особенности ученика-подростка.***

	Интенсивные физиологические и интеллектуальные изменения. Эволюция психики. Возможности управления психическими процессами в обучении. Особенности межличностного общения. Стимулирование активности и самостоятельности ученика. Распределение нагрузок. Контроль деятельности, организация самостоятельных занятий. **Тема 6.** ***Принципы профессионального отбора и особенности проведения первых уроков.*** Организация приемных испытаний. Подготовленность детей к обучению. Индивидуальный подход. Первые уроки: контроль, методы контроля и самоконтроля. **Тема 7.** ***Проблемы рациональной постановки.*** Постановка исполнительского дыхания, способы, методы, приемы. Отличия исполнительского дыхания. Способы его развития. Постановка амбушюра, рук, корпуса. Приемы и методы контроля (и самоконтроля ученика). Основные ошибки этого периода. **Тема 8.** ***Построение и проведение урока (в начальном звене).*** Особенности проведения урока в начальном звене. Объяснения нового. Контроль занятий. Наиболее типичные проблемы этого периода и способы их решения. Рациональное распределение времени урока, виды деятельности, концентрация внимания на главных задачах, ограничение количества актуальных задач. Разбор домашнего задания. Конкретные методы работы над материалом. **Тема 9.** ***Построение и проведение урока (в среднем звене обучения).*** Построение урока в училище с учетом физических и психических возможностей подростка. Контроль деятельности ученика. Мотивация занятий. Поощрение самостоятельности и развитие творческой активности. Распределение времени урока. Наиболее типичные проблемы этого периода обучения. Методические приемы и рекомендации, индивидуальный подход. Разбор домашнего задания. **Тема 10.** ***Организация самостоятельных занятий учащихся.*** Предельно ясные рекомендации педагога. Распределение времени и усилий для выполнения домашней работы. Методы занятий. Воспитание навыков самостоятельной работы. Направленность занятий в разные периоды; контроль; инициатива ученика. **Тема 11.** ***Базовые особенности организации учебного процесса.*** Перспективное планирование учебного процесса. Необходимость определения главных и второстепенных задач для каждого этапа обучения. Выбор принципов и методов работы в соответствии с индивидуальными особенностями ученика. Распределение физических нагрузок при занятиях на духовом инструменте. Соответствие форм работы и изучаемого материала интеллектуальному, художественному и техническому уровням развития ученика. **Тема 12.** ***Звук, его свойства и развитие.*** Звук – главное выразительное свойство исполнителя-духовика. Критерии хорошего звука, их формирование и развитие. Работа над звуком (упражнения, этюды, методы занятий). Формирование тесситурной ровности. Тембровые краски. Динамика, динамические оттенки. Работа над звуком на разных этапах обучения. **Тема 13.** ***Работа над чистым интонированием.*** Развитие слуха. Абсолютный и относительный слух. Координация между интонацией, дыханием и положением амбушюра. Акустические и звуковысотные свойства духовых инструментов. Способы коррекции интонации на духовых инструментах. Развитие навыков чистого интонирования. Различие зарубежных и отечественных методик по этой проблеме. Слышание и предслышание интервалов. Критерии оценки интонации, способы самоконтроля. Исполнение дуэтов с педагогом, с соучениками. Специальные упражнения.

	Дополнительная и вспомогательная аппликатура. Особенности регулирования интонации в сольном, ансамблевом и оркестровом исполнительстве. Вибрато как средство музыкальной выразительности. **Тема 14.** ***Развитие техники.*** Отношение к технике и виртуозности в разные периоды. XIX век – эпоха виртуозов. Поиски специфических методов, специальные приспособления и упражнения. Техническое совершенство – одна из важнейших сторон исполнительской культуры. Технические возможности учащихся разных возрастных групп. Ровность исполнения. Ритмичность исполнения любых упражнений и этюдов. Специальные упражнения. Преодоление технических трудностей. Преодоление «зажимов» и психологических барьеров. Взаимосвязь техники и дыхания. Легкость и подвижность исполнительского аппарата. Методические рекомендации. **Тема 15.** ***Воспитание ритмической культуры.*** Ритм - важнейшая сторона музыкального исполнительского процесса. Понятия метра и ритма. Ритмическая организация любых повседневных упражнений. Ритмическая организация исполнения гамм и арпеджио. Работа с метрономом и «внутренняя пульсация». Особенности игры выдающихся джазовых музыкантов. Специальные упражнения для разных этапов обучения. Ритм и агогика в работе над художественным материалом. **Тема 16.** ***Штрихи, атака, артикуляция.*** Штрихи как выразительное средство. Происхождение штрихов на духовых инструментах. Эволюция трактовки штрихов. Твердая и мягкая атака. Современные представления о штрихах на духовых инструментах. Специфика исполнения штрихов в музыке разных стилей. Взаимосвязь штрихов, темпа, характера музыки. Относительные характеристики штрихов. Представления об артикуляции при исполнении штрихов. Штрихи в авангардных композициях. Штрихи пришедшие в духовое исполнительство из джаза. **Тема 17.** ***Выразительные средства при игре на духовых инструментах.*** Формирование эстетических представлений ученика в педагогическом процессе. Постепенное формирование критериев хорошего звука, тембра, широкой палитры штрихов и динамических оттенков. Соответствие выразительных средств жанру и стилю изучаемого произведения. Эволюция выразительных средств в музыке различных авторов, исторических стилей, художественных направлений. Особенности освоения выразительных средств на разных этапах обучения. **Тема 18.** ***Ежедневные упражнения.*** Комплексы упражнений для духовых инструментов. Их цели и задачи для разных этапов обучения. Критический обзор ежедневных упражнений различных авторов XIX – XX вв. для разных инструментов. **Тема 19.** ***Принципы работы над гаммами.*** Гаммы как основа формирования и развития широчайшего комплекса профессиональных навыков. Смысл и цели работы над гаммами на разных этапах обучения. Изучение аппликатуры начинающими, расширение диапазона, развитие беглости, воспитание ритма, развитие динамической гибкости, совершенствование техники, воспитание художественных навыков поддержание ежедневной формы. **Тема 20.** ***Принципы работы над этюдами.*** Смысл и цели изучения этюдов. Виды этюдов. Различные подходы на разных этапах обучения. Распространенные ошибки при работе над этюдами. Развитие ровности, ритмичности, выносливости. Классические этюды для различных духовых инструментов. Новые

	этюды. Особенности работы в классе и при самостоятельных занятиях. Преодоление характерных проблем. Определение возможной степени сложности. Роль этюдов в развитии отдельных конкретных сторон исполнительской культуры. **Тема 21.** ***Работа над художественным произведением.*** Смысл и цели изучения художественного материала на разных этапах обучения. Раннее художественное развитие – особенность отечественной исполнительской школы. Решение основных технологических проблем в процессе работы над художественным материалом в музыкальной школе. Развитие эстетических представлений. Формирование начальных представлений о правилах фразировки, развитии материала, о жанре и форме. Первоначальные представления о стиле. Комплекс выразительных средств в исполнении пьес. Выделение основных, важнейших для данного периода и данного ученика проблем. Доступность изучаемого репертуара. Характерные ошибки учеников. Методические рекомендации по изучению пьес малой формы. **Тема 22.** ***Работа над художественным произведением в музыкальном училище.*** Смысл и задачи работы над музыкальным произведением в указанный период. Соотношение технологических и художественных проблем. Индивидуальный подход к учащимся. Развитие эстетических представлений. Формирование представлений о стилевой специфике. Формирование представлений о форме и драматургии произведения; умение выделить в музицировании главные мысли и разделы произведения. Важность подбора репертуара для эффективного развития ученика. Доступность исполняемого репертуара. Освоение исполнительских традиций. О создании самостоятельных трактовок. Стимулирование творческой активности учащихся. **Тема 23.** ***Стилевые особенности исполнительской интерпретации.*** Взаимосвязь формирования эстетических представлений и профессиональных навыков. Понятие «стиль» и его важнейшие компоненты: исторический стиль, стиль автора, исполнительский стиль. Эстетические критерии звука в музыке различных стилей. Выразительные средства как элементы стиля. Освоение жанровых особенностей музыкальных произведений. Художественный вкус и исполнительская интерпретация. **Тема 24.** ***Особенности интерпретации музыки барокко.*** История проблемы и современное ее состояние. Из чего формируются представления о старинной музыке. Исполнительские особенности, связанные с конструктивными изменениями духовых инструментов. Аутентизм и современная исполнительская культура. Традиции и их эволюция. Выразительные средства: темпы, динамика, интонирование, штрихи, ведение звука, фразировка, агогика. **Тема 25.** ***Особенности исполнения музыки классицизма.*** Эволюция представлений о музыке классицизма. Богатство и разнообразие репертуара классического периода. Традиции и современность. Выразительные средства: звук, темпы, фразировка, динамика, штрихи, агогика. Источники и пособия для изучения музыки эпохи классицизма. **Тема 26.** ***Орнаментика и декорирование старинной музыки.*** Украшения, принятые в музыке разных периодов и стилей. Основные виды мелизмов, их обозначения и расшифровка. Импровизационные элементы в музыке барокко, различия между авторской записью и ее интерпретацией. Традиции орнаментики музыки барокко. Декорирование музыки классицизма. Анализ некоторых источников и пособий XVII – начала XIX веков. Анализ деятельности видовых современных исполнителей старинной музыки. **Тема 27.** ***Особенности интерпретации романтической музыки.***

	Характеристика исполнительского искусства XIX века. Особенности и традиции. Выразительные средства. Динамика, штрихи, агогика. Вибрато. Эволюция инструментальной культуры романтического периода. Романтическая музыка в учебном репертуаре. Анализ деятельности выдающихся исполнителей. **Тема 28.** ***Музыка XX столетия в учебно-педагогическом репертуаре.*** Формирование новых требований и выразительных средств в музыке XX века. Анализ различных стилевых систем и связанных с ними особенностей исполнительства. Новые приемы игры на духовых инструментах. Формирование исполнительской концепции. Особенности нотной записи современной музыки. **Тема 29.** ***Воспитание логики музыкально-исполнительского мышления.*** Построение музыкального повествования: умение выделить отдельные самостоятельные мысли музыкальной композиции, найти местные и главную кульминации, развивающие, интермедийные и заключительные разделы. Воссоздание музыкальной формы в процессе интерпретации. Аналогия с устной и литературной речью. Убедительность и логичность трактовки произведения – результат правильно построенного повествования. Исполнительский стиль. **Тема 30.** ***Принципы работы с камерным ансамблем в ДМШ.*** Особенности, цели и смысл ансамблевых занятий в музыкальной школе. Развитие базовых навыков: интонирование, ритм, динамика, взаимодействие с партнером, унификация штрихов и т. п. организация ансамблевых занятий. Репертуар для разных возрастных групп. **Тема 31.** ***Работа в камерном классе музыкального училища.*** Смысл, цели, и задачи изучения камерной музыки в училище. Развитие навыков ансамблевой игры. Представления о соподчиненности динамики, идентичных штрихах, интонирование в различных инструментальных сочетаниях. Особенности подстройки ансамбля и работа над дефектами интонации. Формирование единой концепции исполнения. Лидеры и аутсайдеры. Обзор репертуара во взаимосвязи с конкретными педагогическими задачами. **Тема 32.** ***Обзор инструктивного и художественного репертуара для духовых инструментов.*** Обзор и критический анализ «Школ», упражнений, этюдов, хрестоматий, пьес для педагогического процесса. **Тема 33.** ***Особенности современных исполнительских и педагогических школ.*** Формирование и эволюция ведущих исполнительских школ духовых инструментов и их особенности. Отличительные черты французской, немецкой, американской педагогических систем. Отечественная школа духовых инструментов в прошлом и настоящем. Синтез и различия в исполнитеbльских и педагогических тенденциях на рубеже XX – XXI веков. **Тема 34.** ***Особенности работы над инструктивным и художественным материалом на разных этапах обучения.*** Подбор учебного материала, позволяющего решать конкретные задачи данного этапа обучения с учетом особенностей развития ученика, его интересов, склонностей и способностей. Определение меры сложности и доступности материала. Соответствие методических задач и изучаемого инструктивного и художественного репертуара. Принципы развивающего обучения. **Тема 35.** ***Критический анализ инструктивного и художественного репертуара (по своему инструменту). Обзор методической литературы.*** Глубокое и полное знание инструктивного и художественного репертуара – залог эффективной педагогической деятельности. Соче-

	тание традиционных учебных пособий и классического репертуара с новым материалом, актуализирующим учебный процесс. Необходимость освоения материала, применяемого на разных ступенях обучения. Методическая литература как способ обобщения и передачи индивидуального опыта широкому кругу педагогов-музыкантов.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Зачет в конце третьего семестра; курсовая работа, экзамен в конце четвертого семестра. Курсовая работа, подготовленная студентом под руководством педагога, является обязательным элементом экзамена, наряду с ответом на вопросы экзаменационного билета. В экзаменационные билеты по курсу методики обучения игре на духовых инструментах рекомендуется включать в качестве обязательного вопрос об инструктивном и художественном репертуаре, используемом в процессе обучения на разных его этапах.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. *Список литературы* **Рекомендуемая литература (основная)** 1. Ананьев Б. Человек как предмет познания. – Л., 1968. 2. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., 1974. 3. Березин В. Начальный период обучения игре на духовых инструментах в связи с возрастными особенностями учащихся // Музыкальное исполнительство и педагогика. Сб. статей / Сост. Т. А. Гайдамович. – М., 1991. 4. Березин В. Некоторые проблемы исполнительства в классическом духовом квинтете // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. – М., 1991. 5. Вопросы музыкальной педагогики. Сб. статей / Сост. Ю. А. Усов. Вып.10. – М., 1991. 6. Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. – М., 1956. 7. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. – М., 1962. 8. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете. – М., 1983. 9. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991. Вып.10. 10. Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып.1. – М., 1964. 11. Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып.2 – М., 1966. 12. Методика обучения игре на духовых инструментах / Ред.-сост. Ю. А. Усов. Вып.3 – М., 1971. 13. Методика обучения игре на духовых инструментах / Ред.-сост. Ю. А. Усов. Вып.3 – М., 1976. 14. Пушечников И. Особенности дыхания при игре на гобое / Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып.80. – М., 1985. 15. Реан А., Бордовская Н., Розум С. Психология и педагогика: Учебник для вузов. – СПб., 2000. 16. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. – М., 1987. 17. Теория и практика игры на духовых инструментах. – Киев, 1989. 18. Терехин Р., Апатский В. Методика обучения игре на фаготе. – М., 1988.

19. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. – М., 1984.

Рекомендуемая литература (дополнительная)

1. Баранцев А. Мастера игры на кларнете Петербургской-Ленинградской консерватории. – Петрозаводск, 1989.
2. Баранцев А. Мастера игры на флейте Петербургской-Ленинградской консерватории. – Петрозаводск, 1990.
3. Березин В. Юрий Алексеевич Усов – педагог и ученый // Профессора исполнит. классов Московской консерватории №39. – М., 2002.
4. Буяновский М. В классах духовых инструментов // Ленинградская консерватория в воспоминаниях. – Л., 1962.
5. Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории / Ред.-сост. Т. А. Гайдамович. – М., 1979.
6. Орвид Г. М.И. Табаков // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.
7. Портреты советских исполнителей на духовых инструментах / Ред-сост. Ю.А. Усов. – М., 1989.
8. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – М., 1958.
9. Платонов Н. Из воспоминаний о Сергее Васильевиче Розанове // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.
10. Розанов С. Основы методики преподавания и игры на духовых инструментах. – М., 1935.
11. Сарджент У. Джаз.- М., 1987.
12. Смирнова А. Некоторые методические и исторические аспекты становления отечественной школы игры на флейте. – Казань, 2000.
13. Терехин Р. Иван Иосифович Костлан // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.
14. Тризно Б. Мои учителя и современники // Ленинградская консерватория в воспоминаниях. – Л., 1962.
15. Усов Ю. Школы для трубы в формировании исполнительской культуры // Музыкальные инструменты и голос в истории исполнительского искусства / Научные труды Моск. консерватории. – М., 1991.
16. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. – М., 1989.
17. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. – М., 1986.
18. Усов Ю. Состояние методики обучения на духовых инструментах и пути дальнейшего ее совершенствования // Проблемы музыкальной педагогики / Отв. ред. М.А. Смирнов. – М., 1981.
19. Федоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика: Учебное пособие. – Новосибирск, 1990.
20. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. – М., 1975.
21. Ягудин Ю. Воспоминания о В. Н. Цыбине // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.
22. Янкелевич А. Воспоминания о Ф. Ф. Эккерте // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.

Новые книги и статьи рекомендуются студентам на лекциях.

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.20	**АНСАМБЛЬ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**
	Разработчик: *Смирнова Анна Николаевна, профессор кафедры деревянных духовых инструментов*

УК-3
ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3

I. Цели и задачи дисциплины

Цель курса: подготовка разносторонне развитых, высококвалифицированных артистов-инструменталистов, владеющих культурой ансамблевого исполнительства, широким спектром знаний и практических навыков, позволяющих исполнять ансамблевую музыку различных эпох, стилей и направлений на высоком художественном уровне.

Основные задачи курса:

Изучение лучших образцов духовой и ударной ансамблево-инструментальной музыки;

Овладение искусством совместной игры в духовых и ударных ансамблях различного состава;

Знакомство с актуальными аспектами интерпретации старинной музыки;

Формирование эстетических представлений и профессиональных навыков для исполнения современной музыки;

Подготовка и участие во Всероссийских и Международных конкурсах ансамблей духовых и ударных инструментов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Ансамбль духовых инструментов» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения;

	– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;
	Уметь: – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкальноязыковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебнометодическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкальноинструментального искусства;
	Уметь: - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
	Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	*Знать:* – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
	Уметь: – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией

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 3 по 8 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**					
			3	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Контактная работа, в т. ч. котроль	**20**	203	З	Э	З	Э	З	З
Самостоятельная работа		517						

Общая трудоемкость		720							

IV. Содержание дисциплины.

В процессе вузовского обучения в классе духового ансамбля следует познакомить студентов с музыкой разных стилей и жанров. Программа изучаемых произведений должна включать музыку барокко, классического и романтического периодов.

Выстраивая учебный репертуар в соответствии с реальными педагогическими задачами, педагог не должен упускать из виду необходимость изучения ряда выдающихся сочинений для ансамбля духовых, являющихся важными вехами в развитии исполнительской культуры. Знание классических сочинений формирует профессиональный музыкальный кругозор, обогащает представления об изучаемом разделе музыкального искусства. Непременно следует уделить внимание музыке, написанной в современных композиторских техниках.

Желательно, чтобы после первого, ознакомительного урока, студенты провели самостоятельную работу по тщательному изучению авторского текста, предварительному формированию исполнительского плана. На этапе вузовского обучения техническое разучивание текста не должно занимать много времени на уроке, исключая случаи, когда педагог объясняет, показывает, рекомендует приёмы и способы для преодоления неординарных трудностей. Приступая к изучению студентами нового сочинения, педагог должен разъяснить его стилевые особенности, помочь в раскрытии формы, установлении темпов, расшифровке мелизмов, целесообразно составить примерный план работы, наметить определённые этапы. Педагогу не следует брать на себя все заботы по работе участников ансамбля над произведением, однако стимулировать их творческую самостоятельность, профессиональный опыт, знания и художественное воображение – его прямая обязанность. Конечно, опытному педагогу-музыканту гораздо проще предложить собственную интерпретацию, настоять на её реализации. Но вряд ли это приведёт к желаемому результату. Научить самостоятельному осмыслению музыкального материала, обдумыванию исполнительской концепции, выстраиванию партнёрских отношений между участниками ансамбля – задача сложная, но значительно эффективная.

Предлагаемый репертуарный список включает сочинения, позволяющие решать конкретные дидактические, методические и узко технологические задачи. Кроме того, данный репертуар позволяет педагогу достаточно эффективно знакомить студентов с яркими и характерными образцами музыки, типичной для конкретной эпохи, жанра, стиля, автора. Это, однако, не исключает поисков иных художественных образцов, которые, которые, по мнению педагога, будут эффективны в сложном творческом процессе воспитания молодых артистов-инструменталистов.

Ансамбли более обширного состава (секстет, септет, октет) могут оказаться чрезвычайно полезны, но вряд ли их можно рассматривать как основной, базовый материал для повседневной работы.

Практика показывает, что использование дуэтов в классе ансамбля духовых инструментов нецелесообразно. Однако некоторые наиболее яркие сочинения для дуэта могут быть представлены как в классе, так и в открытых концертах.

Программный минимум

2 курс, третий-четвёртый семестры

Два разнохарактерных произведения малой формы или одно произведение крупной формы (в каждом семестре).

Для обязательного изучения – одно сочинение эпохи барокко.

	Упражнения для развития чистого интонирования, развитие навыков исполнения идентичных штрихов, исполнения динамических оттенков в условиях конкретной партитуры и инструментовки. Чтение с листа, знакомство с классическим репертуаром для ансамбля духовых инструментов. 3 курс, пятый-шестой семестры Два разнохарактерных произведения малой формы или одно произведение крупной формы (в каждом семестре). Для обязательного изучения – одно сочинение эпохи классицизма. Упражнения для развития культуры штрихов. Орнаментика и декорирование старинной музыки. Чтение с листа, знакомство с классическим репертуаром. 4 курс, седьмой-восьмой семестры Подготовка выпускной квалифицированной работы. Одно произведение крупной формы или два разнохарактерных сочинения малой формы. Обязательно: изучение одного произведения XX – XXI в. или сочинение композитора Татарстана. Чтение с листа, знакомство с классическим репертуаром. Выпускная квалификационная работа включает: - Для квинтета деревянных духовых инструментов (хольц-квинтета) - одно произведение крупной формы или два разнохарактерных сочинения малой формы. - Для квинтета медных духовых инструментов (брасс-квинтета) - одно произведение крупной формы или два разнохарактерных сочинения малой формы. - Для квартетов валторн, тромбонов - одно произведение крупной формы или два разнохарактерных сочинения малой формы. - Для саксофона – трио или классический квартет саксофонов, либо участие саксофонистов в смешанном ансамбле.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Ансамбль духовых инструментов» установлен в соответствии с учебным планом. В третьем, пятом, седьмом семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, в четвертом, шестом – экзамен, в восьмом семестре обучающиеся сдают государственный экзамен. Формой текущей аттестации являются внутрисеместровые зачеты. 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.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **Основная литература** 1. Ананьев Б. Человек как предмет познания. – Л., 1968.

2. Березин В. Некоторые проблемы исполнительства в классическом духовом квинтете // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. – М., 1991.
3. Леонов В.А. Школа игры в ансамбле духовых инструментов: учебное пособие. Выпуск I: Дуэты. Часть I [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66264
4. Гуреев С.Г. Играем с музыкой. Пособие по импровизационному музицированию для композиторских и теоретических отделений музыкальных училищ [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2007. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2892
5. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М.: Музыка,1976.-254 с.
6. Усов Ю. Состояние методики обучения на духовых инструментах и пути дальнейшего ее совершенствования // Проблемы музыкальной педагогики / Отв. ред. М.А. Смирнов. – М., 1981.
7. Федоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика: Учебное пособие. – Новосибирск, 1990.
8. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах – М., 1975.

Дополнительная литература

1. Арбан Ж. Полная школа игры на корнет-а-пистоне и трубе. The Complete Method for cornet a piston and trumpet: учебное пособие / Ж. Арбан. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 244 с. — ISBN 978-5-8114-3888-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119604
2. Гержев В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах: учебное пособие / В.Н. Гержев. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-1750-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/58836
3. Гузий В.М. Исполнительство на духовых и ударных инструментах в диссертационных исследованиях: учебное пособие / В.М. Гузий. — Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2013. — 64с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/66258
4. Гузий В.М. Музыка XX века для духовых инструментов: Нотографический указатель. Выпуск V: Саксофон [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2012. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66259
5. Квашнин К.А. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах / К.А. Квашнин; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра деревянных духовых инструментов. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2014. – 100 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312218
6. Клозе Г. Школа игры на кларнете: учебное пособие / Г. Клозе. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-1894-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/65057

7. Леонов В.А. Методика обучения игре на духовых инструментах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Леонов, И.Д. Палкина. — Электрон. дан. — Ростов-на Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2012. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66263
8. Леонов В.А. Школа игры в ансамбле духовых инструментов / В.А. Леонов; г.к. Ростовская. – Ростов-на-Дону: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2015. – Вып. 1. Дуэты. Часть 1. – 64 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440888
9. Майстренко А.В. Кларнет и саксофон в России. Исполнительство, педагогика, композиторское творчество: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99360
10. Специальность (инструменты эстрадного оркестра: саксофон, труба, тромбон) / авт.-сост. В.М. Третенков; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт музыки и др. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 40 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438781
11. Пронин Б.А. Методика формирования исполнительского аппарата тромбониста: учебное пособие / Б.А. Пронин. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-3787-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113148
12. Таффанель, П. Полная школа игры на флейте. Общая техника: учебное пособие / П. Таффанель, Ф. Гобер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 76 с. — ISBN 978-5-8114-4637-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/126845
13. Толмачев, Ю.А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства: учебное пособие / Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубок. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1805-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/61370
14. Третенков В.М. Методика обучения игре на инструменте (духовые инструменты) / В.М. Третенков; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт музыки, Кафедра эстрадного оркестра и ансамбля. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 63 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472724 – М., 2001.

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 раз-

	личным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, реализующая основные образовательные программы подготовки специалистов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза. Не-

	обходимый для реализации учебной дисциплины «Ансамбль духовых инструментов» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: малый концертный зал (до 150 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки специалистов, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий. Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющихся в библиотеке консерватории, обеспечивающих обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов. Перечень технических средств обучения: - компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов, - электронная библиотека курса, - доступ к Интернет-ресурсам. Казанская консерватория обеспечена условиями для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.
Б1.О.21	**ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС**
	Разработчик: *Афанасьев Евгений Сергеевич, преподаватель кафедры оперно-симфонического дирижирования*
УК-3 **ОПК-2** **ПК-1** **ПК-3**	***I. Цели и задачи дисциплины*** Цель оркестрового класса в музыкальном вузе – подготовка студентов к осуществлению на высоком профессиональном уровне исполнительской деятельности в качестве артиста оркестра. Задачи дисциплины: • формирование и развитие навыков оркестровой игры в объеме, необходимом для дальнейшей деятельности в качестве артистов оркестра; • стимулирование художественного и технического роста музыкантов; • подчинение индивидуальности оркестрового музыканта единой художественной задачи; • приобретение навыков игры в оркестре: умение грамотно читать музыкальный текст, вырабатывать чистую интонацию, слушать партнера, развивать чувство общего баланса звучания, точную реакцию на дирижерский жест; • изучение оркестрового репертуара, его стилистического разнообразия, подготовка концертных программ, развитие навыков беглого чтения с листа; • приобретение навыков работы с оркестром, включающих в себя развитие навыков организации репетиции, настройки оркестра, работы с группами, достижение поставленных художественных задач. • соблюдение нюансов, интонаций, приемов игры и штрихов; • активизация слухо-мыслительных процессов, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления оркестранта.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;
	Уметь: – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную	*Знать:* – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

ансамблевую и (или) концертмейстерску ю и (или) репетиционную оркестровую работу	*Уметь:* – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины «Оркестровый класс» составляет 21 зачетную единицу (756 академических часов), ведется в течение со 2 по 7 семестр включает в себя аудиторную 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	**21**	552	2,4,7	-
Самостоятельная работа		204		
Общая трудоемкость:		756		

IV. Содержание дисциплины.

Занятия в оркестровом классе проводятся в виде практических занятий - общие репетиции, групповые занятия и концертные выступления. На протяжении всего периода обучения каждый студент обязан изучить определенный репертуарный минимум, который определяются общей репертуарной политикой оркестрового коллектива.

В каждом семестре устанавливаются план концертных мероприятий с участием учебного оркестра и порядок работы над репертуаром. Репертуар обсуждается и утверждается на заседании кафедры. Годовой план работы оркестрового класса включает в себя подготовку концертных выступлений в осеннее-зимний и весенний период (ноябрь-декабрь и март-апрель). Количество разовых выступлений коллектива не ограничено.

Важнейшим заключительным этапом занятий в оркестре является работа над программой для открытого концерта. Все открытые концерты проводятся в концертных залах Консерватории или иных концертных площадках. Каждое выступление студента в составе оркестра приравнивается к промежуточным зачётам.

Итоговый экзамен выставляется на основе участия студента во всех выступлениях оркестра, запланированных в течение семестра.

Содержание дисциплин «Оркестровый класс» должна составлять оркестровая музыка различных стилей и направлений.

Продуманная репертуарная политика – это залог успешного профессионального роста студента. Грамотный подбор репертуара помогает воспитанию у студентов художественного вкуса, эстетических и творческих критериев, профессионального мастерства для

дальнейшей самостоятельней работы. Большую помощь в формировании репертуара могут оказать творческие контакты оркестров учебных заведений с композиторами, работающих в этом жанре. В учебные и концертные программы могут быть включены также наиболее удачные инструментовки и аранжировки, выполненные самими студентами.

Содержание разделов дисциплины

Курс обучения		Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	*2 сем.*	1. Особенности начальных репетиций.	1. Первоначальное освоение нотного текста, приобретение навыков чтения с листа. Анализ терминологических обозначений. Определение основных моментов исполнительского плана. Работа в замедленных темпах.
2	*3 сем.*		
	4 сем.	2. Средства музыкальной выразительности.	2. Работа над точностью исполнения штрихов, нюансов. Работа над темпами и агогикой.
3	*5 сем.*		
	6 сем.	3. Работа над фразировкой и формой.	3. Работа над штрихами и фразировкой в группе.
4	*7 сем.*	4. Приобретение навыков игры под управлением дирижёра.	4. Понимание дирижерского жеста и намерений дирижера. Умение ориентироваться в тексте, умение ориентироваться в количестве и счете тактов. Умение начинать игру с любого места, указанного дирижером.
		5. Работа над аккомпанементом.	5. Особенности приемов исполнения аккомпанемента в оркестрово-хоровых и оперных произведениях, а также в сопровождении солистов.
		6. Исполнение произведений различных направлений и жанров.	6. Ознакомление с формой, стилем и жанром оркестровых сочинений. Зарубежная классика XVIII-XIX в. Русская классика XIX в. Современная музыка XX в.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Оркестровый класс» установлен в соответствии с учебным планом. Во втором и четвертом и шестом семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, в седьмом еместре 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.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

Основная литература:

1. Агафоннинков Н. Симфоническая партитура. Л., Музыка, 1981
2. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967
3. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990
4. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. Казань, 1998.
5. Мусин И. О воспитании дирижёра. – Л., 1981; М. Музыка, 1986
6. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967
7. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – Л., 2006
8. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – 2/Л., 1984
9. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010
10. Ержемский Г. Некоторые вопросы психофизиологиии дирижирования. – М., 1992
11. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1972

Дополнительная литература:

1. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981
2. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075
3. Грум-Гржимайло Т. Н. Об искусстве дирижёра. – М., 1984
4. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1-7. – М. 1962 – 1975.
5. Карс А. История оркестровки. – М., 1990
6. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. Л.; М., 1970
7. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1982
8. Пазовский А. Записки дирижёра. М., 1966
9. Рождественский Г. Преамбулы. – М.: Сов. композитор, 1989
10. Сидельников Л. Отечественное симфоническое исполнительство: проблемы и история //Муз. исполнительство и современность. Вып. 1, М., 1988
11. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972
12. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
13. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.

14. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)
Ссылка: www.rism.info
Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный
Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»
Ссылка: http://e.lanbook.com/
Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.
Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:
Музыка и Театр - Издательство Композитор
Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки
Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки
Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.
Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.
Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года
Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека
Ссылка: https://rusneb.ru/

	Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, реализующая основные образовательные программы подготовки специалистов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза. Необходимый для реализации учебной дисциплины «Оркестровый класс» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: малый концертный зал (до 150 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки специалистов, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий. Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющихся в библиотеке консерватории, обеспечивающих обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов. Перечень технических средств обучения: - компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов, - электронная библиотека курса, - доступ к Интернет-ресурсам. Казанская консерватория обеспечена условиями для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов
Б1.О.22	**ДИРИЖИРОВАНИЕ**
	Разработчик: *Ферулев Сергей Владимирович, заведующий кафедрой оперно-симфонического дирижирования, профессор*
ОПК-2 **ПК-1** **ПК-2** **ПК-3**	***I. Цели и задачи дисциплины*** Отделение духовых инструментов консерватории выпускает высококвалифицированных дирижеров духовых оркестров, теоретически и практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности. Процесс подготовки профессионального дирижёра духового оркестра весьма продолжителен и сложен по всему комплексу входящих в него вопросов и компонентов. Цель обучения в специальном классе оркестрового дирижирования заключается в воспитании дирижера широкого профиля, владеющего навыками работы с профессиональными, любительскими и самодеятельными оркестрами различного уровня подготовки, состава; способного непрерывно пополнять свои знания, которые он применяет на практике в деле руководства музы-

кальным коллективом.
В задачи специального класса оркестрового дирижирования входят:
- изучение лучших образцов профильного духового репертуара, необходимых для дирижерской деятельности;
- воспитание умения профессионально вести репетиционную работу с духовым оркестром, отдельными их группами, солистами оркестра, солистами-вокалистами;
- приобретение умения аккомпанирования;
- освоение теории техники дирижирования и методики её преподавания; формирование способности при помощи мануальной техники добиваться высоких художественных результатов исполнения;
- развитие у будущего дирижера художественных навыков мастерского владения духовым оркестром во время концертных выступлений;
- приобретение знаний и умения, необходимых для успешной организационной и административной работы с творческим коллективом.
Выполнению этих задач подчинен весь учебный план отделения и прежде всего цикл специальных дисциплин (инструментоведение, инстру-ментовка для духового оркестра, чтение оркестровых партитур и др.). В непосредственной связи с оркестровым классом формируется творческий облик профессионального дирижера-исполнителя и педагога.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; • – принципы работы с различными видами фактуры;
	Уметь: • – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

	Владеть: • – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* • историческое развитие исполнительских стилей, музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров, специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства.
	Уметь: • осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента.
	Владеть: • навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерску ю и (или) репетиционную оркестровую работу	*Знать:* – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
	Уметь: – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), ведется в течение шестого 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)**
			6
Контактная работа, в т.ч. контроль	**3**	36	**зачет**
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость:		108	

	IV. Содержание дисциплины. Весь курс обучения дирижированию является подготовительным (общий) – обучение в 6 семестре. В подготовительный период выявляются способности, склонности студента и его общее музыкальное развитие, необходимые для обучения одной из самых сложных музыкальных профессий дирижёра, а также закладываются первоначальные базовые основы техники дирижирования и освоение её на несложном музыкальном материале. По окончании данного периода проводится итоговый экзамен. Дирижирование программы с оркестром духовых инструментов не выноситься на государственный экзамен с последующим присвоением в дипломе по окончании вуза специальности «Дирижёр оркестра духовых инструментов». Изучение небольших по объему музыкальных произведений с фортепианной фактурой (сонаты Л. Бетховена) либо несложных духовых партитур, на которых осуществляется постановка рук, приобретаются начальные дирижёрские навыки, осваиваются приёмы дирижёрской техники. Позже обучение дирижированию проходит полностью на партитурах для духового оркестра с различными дирижёрскими схемами. Дирижёр должен приобрести знания по теории техники дирижирования по следующей тематике, из которой наиболее важные: 1. Дирижёрский аппарат, его строение и постановка 2. Функции правой и левой руки, функции различных частей рук, техника левой руки 3. Роль дирижёрской палочки и различные способы её держания 4. Упражнения на расслабление и освобождение дирижёрского аппа-рата 5. Все виды дирижёрских схем и условия их применения 6. Система ауфтактов, их предназначение и применение, ритмизован-ная отдача 7. Дирижёрские штрихи, их схожесть и различие в сравнении с исполнительскими инструментальными штрихами 8. Звуковедение в дирижировании 9. Приёмы показов, снятий, дирижирование ферматами 10. Домашняя работа над партитурой Последовательность, количество учебного времени и подбор соответ-ствующего учебного музыкального материала для изучения и освоения от-дельных теоретических тем в условиях индивидуальных занятий преподаватель определяет сам, исходя из индивидуальных способностей каждого ученика.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зконтрольного урока и зачета во 6 семестре. Примерные требования к зачету: Дирижирование двумя произведениями из концертного и педагогического репертуара, демонстрация основных навыков мануальной техники. Ответ на вопросы по теории дирижирования (постановка рук, дирижерский аппарат, дирижерский жест, ауфтакт и его разновидности).
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Основная литература:

	1. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967 2. Малько Н. Основы техники дирижирования. – М.; Л., 1965 3. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967 4. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – Л., 2006 5. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – 2/Л., 1984 6. Ержемский Г. Психология дирижирования. – М.,1989 7. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский компо-зитор, 1972 8. В помощь военному дирижеру: ВДФ при Московской консерватории им. П.И.Чайковского. Вып. 23. - М., 1984. Дополнительная литература: 1. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981 2. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075 3. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1-7. – М. 1962 – 1975. 4. Карс А. История оркестровки. – М., 1990 5. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. Л.; М., 1970 6. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1982 7. Пазовский А. Записки дирижёра. М., 1966 8. Рождественский Г. Преамбулы. – М.: Сов. Композитор, 1989 9. Сидельников Л. Отечественное симфоническое исполнительство: проблемы и история //Муз. Исполнительство и современность. Вып. 1, М., 1988
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Учебные аудитории для занятий по предмету «дирижирование» оборудованы 2 роялями (пианино), зеркалом, пюпитром, дирижерской подставкой. Библиотека должна быть в достаточном количестве укомплектована нотным материалом, фонотека – аудио- и видеозаписями. Также необходимо наличие звукотехнического оборудования (магнитофон, музыкальный центр, проигрыватель CD и DVD), а также кабинета с фондом музыкальных записей концертов, фестивалей, мастер-классов, проводимых вузом.
Б1.О.23	**ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕРТНОГО РЕПЕРТУАРА**
	Разработчик: *Смирнова Анна Николаевна, профессор кафедры деревянных духовых инструментов*
ОПК-2 **ПК-1** **ПК-2**	***I. Цели и задачи дисциплины*** Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, формирование всесторонне развитой личности концертного исполнителя, обладающего разносторонними знаниями об оркестровых инструментах, необходимыми для работы в симфоническом, духовом и других оркестрах, выработки навыков в переложении музыкальных произведений для духовых инструментов. Воспитание профессионально подготовленного, творчески активного,самостоятельно мыслящего музыканта.

Привить прочные специфические навыки игры в условиях коллективного музицирования, необходимые для профессиональной деятельности, а также содействовать их общему комплексному музыкально-эстетическому воспитанию и духовому развитию, выработке у них стремления к самосовершенствованию. Кроме того, способствовать приданию системного характера, формированию выпускников как специалистов широкого профиля на уровне современных требований, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских современных стилей, обладающих музыкально- текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Изучение концертного репертуара» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; • – принципы работы с различными видами фактуры;
	Уметь: • – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	Владеть: • – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* • историческое развитие исполнительских стилей, музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров, специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства.

	Уметь: • осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента.
	Владеть: • навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

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 3 по 6 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**			
			3	**4**	**5**	**6**
Контактная работа, в т. ч. контроль	**13**	94	З	З	З	Э
Самостоятельная работа		374				
Общая трудоемкость		468				

IV. Содержание дисциплины.

Одним из основных требований, предъявляемых к исполнителю, особенно оркестранту, является умение быстро и правильно ориентироваться в нотном тексте, поэтому необходимо систематически и последовательно на всех курсах совершенствовать навыки чтения нот с листа не только в оркестровом и ансамблевом классах, но и в классе по специальности. Для тесной связи работы в специальном классе с практикой оркестрового исполнительства, в программу необходимо включать прохождение наиболее сложных оркестровых соло из лучших произведений симфонической, оперной и балетной музыки.

Самостоятельная внеаудиторная работа студента должна проверяться в классе.

При составлении репертуара педагог должен постоянно иметь в виду индивидуальные особенности каждого студента, степень его одарённости, музыкального развития и специальной подготовки. Следует учитывать возможность исполнения данного произведения на достаточно высоком художественном уровне, с должной степенью технического совершенства.

Основное место в репертуаре должна занимать классическая музыка, а также наиболее ценные в художественном отношении образцы зарубежной и отечественной музыкальной литературы для духовых и ударных инструментов, могут включаться также и новые произведения, созданные российскими, татарскими и прогрессивными композиторами ближнего и дальнего зарубежья, рекомендованные к изданию в качестве педагогического и концертного репертуара.

Список художественных произведений, написанных специально для духовых инструментов, невелик, поэтому допускается использо-

	вание в учебной работе произведений написанных для других инструментов и голоса, удобные для исполнения на инструменте, а также переложения произведений, написанных для других инструментов, или вокальную литературу. **Программные требования** Программа составляется из произведений различных стилей зарубежных, русских композиторов-классиков, а также из сочинений современных отечественных и зарубежных композиторов. **На 2 курсе** Третий семестр Произведение крупной формы; Две разнохарактерные пьесы; Ансамбли. Оркестровые трудности. Четвертый семестр Произведение крупной формы; Две разнохарактерные пьесы; **На 3 курсе** Пятый семестр Произведение крупной формы; Две разнохарактерные пьесы (одна из них русского композитора); Ансамбли. Оркестровые трудности. Шестой семестр Произведение крупной формы; Две разнохарактерные пьесы (одна из них русского композитора);
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Изучение концертного репертуара» установлен в соответствии с учебным планом. С 3 по 5 семестры формой текущей аттестации являются внутри семестровые зачеты, в конце 6 семестра обучающиеся сдают экзамен. Кроме перечисленных форм аттестации обучающиеся участвуют в конкурсах, концертах, просветительских программах.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. ***Список литературы***

1. Андреев Е. О работе над продолжительными звуками, гаммами, арпеджио и основными штрихами в процессе индивидуальных занятий с музыкантами // В помощь военному дирижёру. М.: ВДФ при МГК, 1984. – Вып. 23. – С. 21 – 40.
2. Бадур-Скода Е. Интерпретация Моцарта. – М., 1972.
3. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре в эпоху классицизма. – М., 2000.
4. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. – М., 1972.
5. Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности в высшей нервной деятельности. – Л., 1974.
6. Волков Н. Экспериментальное исследование некоторых факторов процесса звукообразования (на язычковых духовых инструментах) // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах: Сб. трудов. – М., 1985. С.50-75.
7. Волков Н. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта-духовика // Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте среднего и высшего профессионального музыкального образования / Материала науч. практ. конференции. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1997.– с. 45–47.
8. Волков Н. Психофизические основы и принципы постановки губного аппарата исполнителя на язычковом духовом инструменте. – М.: Научно-метод. центр по худож. образованию, 2005 – 49 с.
9. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. науч. трудов. – Л., 1987.
10. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
11. Гельфанд С. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику. – М., 1984.
12. Горбачёв В. Двойное стаккато на язычковых духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 112 – 188.
13. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения музыканта-исполнителя // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. – М., 1986. С.65-81.
14. Гриценко Ю. Роль объективных и субъективных факторов в исполнительстве на валторне // Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. – М., 1990.с.42-56.
15. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музгиз, 1962. – 116 с.
16. Диков Б. О работе над гаммами // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 211–231.
17. Диков Б. Настройка духовых инструментов // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4. – С. 71–85.
18. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете.-М.:Музыка, 1983. – 192 с.
19. Докшицер Т. Трубач на коне. – М., 1996.
20. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991. Вып.10.
21. Докшицер Т. Трубач на коне. – М., 1996.
22. Иванов В. Саксофон. – М.: Музыка, 1990. - 64 с.
23. Иванов А. О нетрадиционных приёмах звукоизвлечения в кларнетном исполнительстве // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1990. – Вып. 28. – С. 96–114.

24. Иванов А. Техника непрерывного дыхания в исполнительстве на кларнете // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1994. – Вып. 29. – С. 38–47.
25. Иванов В. Школа академической игры на саксофоне.- Ч. 1. – М.: Брасс-коллегиум, 2003. – 150 с.
26. Иванов В. Словарь музыканта-духовика.–М.: Музыка, 2007.–128 с.
27. История, теория и практика исполнительства на духовых и ударных инструментах. Тезисы докладов международной научной конференции. – Ростов-на-Дону, 1997.
28. Кириллов С. М. Готлиб. Концерт для саксофона-альта с духовым оркестром // Вестник МГУКИ, 2009. - № 5. – С.230 – 233.
29. Кириллов С. Проблема музыкального мышления в контексте исполнительской деятельности музыканта-духовика // Известия Самарского научного центра РАН. – Самара, 2009, - Т. 11, № 4 (5). – С. 1357 – 1365.
30. Кириллов С. Техника игры на саксофоне и проблемы интерпретации оригинальных произведений. – Автореф. канд. искусствоведения. - Ростов-на Дону, 2010. – 22 с.
31. Леонов В. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых инструментах. – Ростов-на Дону: Рост. гос. консерватория, 2010. – 345 с.
32. Майоров А. Современные выразительные средства в практике игры на саксофоне // Музыкальное развитие студента: инновационные идеи и перспектива. – Самара: Сам. гос. академия искусств, 2004. – Вып. 3. – С. 163 – 169.
33. Маккинон. Игра наизусть. – Л., 1967.
34. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
35. Михайлов Л. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 1975. -78 с.
36. Мясоедов В. Современные приёмы игры на саксофоне // В помощь военному дирижёру. – М.: ВДФ при МГК, 1994. –Вып. 29. – С. 48 – 69.
37. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972. – 383 с.
38. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. — М.: Музыка, 1988. – 254 с.
39. Олексий В. Непрерывное дыхание при игре на деревянных духовых инструментах // Методические рекомендации для музыкальных училищ. — Киев : РМК, 1983. - 16 с.
40. Орвид Г. Некоторые объективные закономерности звукообразования и искусства игры на трубе // Мастерство музыканта-исполнителя. – Вып. 2. – М.: Сов. композитор, 1976. – С. 186 – 210.
41. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – М., 1958.
42. Прорвич Б.Основы техники игры на саксофоне.-М.:Музыка, 1977.96с.
43. Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия / Сост.- ред. А.Е. Тарас. – М.: АСТ, 2005. – 270 с.
44. Пушечников И. Особенности дыхания при игре на гобое // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. – М., 1991. С.42-61.
45. Пушечников И. Искусство игры на гобое. – СПб.: Композитор, 2005 – 312 с.
46. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 2001. - 144 с.
47. Смирнова А. Некоторые методические и исторические аспекты отечественного исполнительства на флейте. Казань, 2000.
48. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. – М., 1997.

49. Терёхин Р., Апатский В. Методика обучения игре на фаготе. – М.: Музыка, 1988. – 208 с.
50. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. - М.: Музыка, 1984.–216 с.
51. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. – М., 1989. – М., 1975.
52. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1986. – 191 с.
53. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. - М.: Музыка, 1975. – 159 с.
54. Федотов А. Дыхание и некоторые вопросы музыкальной фразировки // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1975, - С. 64 – 77.
55. Федотов А. О выразительных средствах кларнетиста в работе над музыкальным образом // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4.– С. 86–109.
56. Федотов А., Плахоцкий В. О возможности чистого интонирования при игре на духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1964. – Вып. 1. – С. 56 – 78.
57. Фёдоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 1990. – 34 с.
58. Фёдоров Е. О психологической подготовке музыканта-исполнителя к концертному выступлению // Деревянные духовые инструменты (история, теория, архив). — Петрозаводск: Петрозавод. гос. консерватория, 1996. – Вып. 2. – С. 127–152.
59. Фёдоров Е. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И Глинки, 2004. – 112 с.
60. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. — М.: Музыка, 1968. – 78 с.
61. Фриче В. Социология искусства. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 208 с.
62. Хамов Г. Вопросы начального обучения игре на саксофоне // Вопросы истории, теории и методики обучения игре на духовых инструментах. – Владивосток: Дальневосточный гос. ин-т искусств, 1999. – Вып. 2. – с.27 – 36.
63. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. – СПб.: Композитор,2008. – 368 с.
64. Шапошникова М. К проблеме становления отечественной школы игры на саксофоне // Актуальные вопросы теории и пратики исполнительства на духовых инструмент. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1985.– Вып. 80. –С. 22– 37.
65. Шапошникова М. Постановка амбушюра саксофониста // Современное исполнительство на духовых инструментах. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1990. – С. 92 – 108.
66. 66. Шингаров Г. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. – М., 1971.
67. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. – Л.: Музыка, 1973. – 104 с.
68. Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского искусства // Вопросы теории и эстетики. – Л., 1973. – Вып.12. – С.
69. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. – Л.: Музыка, 1986. – 128 с.
70. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб.: Композитор, 2005. – 36 с.
71. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб.: Композитор, 2006. – 496 с.
72. Ягудин Ю. О развитии выразительности звука // Методика обучения игре на духовых инструм. М: Музыка, 1971.– Вып.3.–

С.193– 203.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

	дерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, реализующая основные образовательные программы подготовки специалистов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза. Необходимый для реализации учебной дисциплины «Изучение концертного репертуара» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: малый концертный зал (до 150 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки специалистов, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий. Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющихся в библиотеке консерватории, обеспечивающих обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов. Перечень технических средств обучения: - компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов, - электронная библиотека курса, - доступ к Интернет-ресурсам. Казанская консерватория обеспечена условиями для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети интернет или локальной сети образовательного учреждения.
Б1.О.24	**РОДСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ**
	Разработчик: *Смирнова Анна Николаевна, профессор кафедры деревянных духовых инструментов*
ОПК-2 **ПК-1** **ПК-2**	***I. Цели и задачи дисциплины*** Целью дисциплины является воспитание квалифицированных исполнителей для работы в составе оркестра. Обучения студентов кафедр духовых и ударных инструментов игре на родственных инструментах имеет свои специфические цели: - раскрыть конструктивные, выразительные и технические возможности родственных инструментов, их роль в симфоническом оркестре; - обучить студента игре на родственном инструменте путём освоения инструктивно-тренировочного материала, а также изучения произведений, специально написанных или переложенных для данного инструмента;

- включить в репертуар студента ряд произведений и наиболее ответственных сольных фрагментов из симфонической, оперной и балетной музыки композиторов прошлого и настоящего.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Родственный инструмент» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; • – принципы работы с различными видами фактуры;
	Уметь: • – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	Владеть: • – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* • историческое развитие исполнительских стилей, музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров, специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства.
	Уметь: • осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента.
	Владеть: • навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

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 с 5 по 6 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Академические часы**	**Контроль**	
			5	**6**
Контактная работа, в т. ч. контроль	**3**	38	КУ	З
Самостоятельная работа		70		
Общая трудоемкость		108		

IV. Содержание дисциплины.

Для полного изучения всех особенностей родственного инструмента необходимо, чтобы студент знал историю возникновения, технического совершенствования родственного инструмента и развития исполнительских приёмов игры на нём. Следует учитывать, что вопросы исторической обусловленности возникновения и развития духовых инструментов студенты изучали в дисциплине «История исполнительства на духовых инструментах» на первом курсе в консерватории, поэтому преподавателю рекомендуется использовать эти знания и закреплять их в практической работе со студентом по овладению искусством игры на родственном инструменте.

Организация учебного процесса на родственном инструменте не регламентируется строго. Содержание занятий может варьироваться в пределах требований программы в зависимости от индивидуальных особенностей студента, его общей подготовленности, уровня развития навыков игры на основном инструменте, методов преподавания, других объективных условий.

Для достижения высокого уровня исполнения на родственном инструменте необходимо профессиональное владение приёмами звукоизвлечения и аппликатурой. Этого можно добиться целенаправленной работой в классе и упорными самостоятельными занятиями.

Занятия в классе проводит, как правило, преподаватель по специальности основного инструмента.

Умение читать ноты с листа – важнейший показатель профессионального уровня оркестрового музыканта. В программу дисциплины включается развитие этого навыка на материале репертуарного списка, не вошедшего в рабочий план студента. Поэтому на каждом занятии следует отводить часть учебного времени на чтение нот с листа, расширения знания репертуара.

Предлагается следующая организация процесса обучения игре на родственном инструменте:

- на первом занятии студент знакомится с родственным инструментом, его технологическими особенностями и способами звукоизвлечения;
- второе занятие посвящается овладению аппликатурой и приёмами звукоизвлечения в разных регистрах;
- на третьем и последующих занятиях развиваются игровые навыки на инструктивно-тренировочном материале (упражнениях, гаммах, этюдах); изучаются сольные фрагменты из музыкальной литературы и оригинальные произведения, написанные для исполнения на данном инструменте.

Преподаватель составляет рабочий план студента на семестр. Рабочий план студента включает:

- обоснование задач обучения игре на родственном инструменте;
- инструктивно – тренировочный материал (гаммы), 4-5 этюдов или упражнений;
- 2-3 сольных или камерно-инструментальных произведения, специально написанных для исполнения на данном инструменте или в

переложении для него;
- 5-10 сольных фрагментов из симфонической, оперной и балетной литературы;
- материал для чтения нот с листа.

Выпускник должен быть подготовлен к сольной концертно-исполнительской деятельности, работе в качестве солиста (артиста) симфонического, камерного и духового оркестров, к педагогической работе в детских музыкальных школах и средних музыкальных учебных заведениях, к музыкально-просветительской деятельности.

Для формирования музыканта-духовика огромное значение имеют учебная и вне учебная концертная исполнительская практика, а также занятия в классе духового ансамбля и оркестровом классе.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

Наименование тем	**Всего (часов)**	**Индивидуальные (консультации)**	**Самостоятельная работа**
Гаммы	15	5	10
Этюды	15	5	10
Пьесы	30	10	20
Соло из оркестрового произведения, ансамбля	48	18	30
ИТОГО:	**108**	**38**	**70**

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Родственный инструмент» установлен в соответствии с учебным планом. В шестом семестре обучающиеся сдают зачет.

По окончании обучения студенты должны исполнить по родственному инструменту:
- оригинальное произведение или переложение для данного инструмента;
- сольный фрагмент из оркестрового произведения;
- чтение нот с листа.

Исполнение произведений допустимо по нотам.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. Андреев Е. О работе над продолжительными звуками, гаммами, арпеджио и основными штрихами в процессе индивидуальных занятий с музыкантами // В помощь военному дирижёру. М.: ВДФ при МГК, 1984. – Вып. 23. – С. 21 – 40.
2. Бадур-Скода Е. Интерпретация Моцарта. – М., 1972.
3. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре в эпоху классицизма. – М., 2000.
4. Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности в высшей нервной деятельности. – Л., 1974.

5. Волков Н. Экспериментальное исследование некоторых факторов процесса звукообразования (на язычковых духовых инструментах) // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах: Сб. трудов. – М., 1985. С.50-75.
6. Волков Н. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта-духовика // Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте среднего и высшего профессионального музыкального образования / Материала науч. практ. конференции. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1997. – С. 45 – 47.
7. Волков Н. Психофизические основы и принципы постановки губного аппарата исполнителя на язычковом духовом инструменте. – М.: Научно-метод. центр по худож. образованию, 2005 – 49 с.
8. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. науч. трудов. – Л., 1987.
9. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
10. Гельфанд С. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику. – М., 1984.
11. Горбачёв В. Двойное стаккато на язычковых духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 112 – 188.
12. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения музыканта-исполнителя // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. – М., 1986. С.65-81.
13. Гриценко Ю. Роль объективных и субъективных факторов в исполнительстве на валторне // Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах.– М., 1990.с.42-56.
14. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. - М.: Музгиз, 1962. – 116 с.
15. Диков Б. О работе над гаммами // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 211–231.
16. Диков Б. Настройка духовых инструментов // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4. – С. 71–85.
17. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете.-М.:Музыка, 1983. – 192 с.
18. Докшицер Т. Трубач на коне. – М., 1996.
19. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991. Вып.10.
20. Докшицер Т. Трубач на коне. – М., 1996.
21. Иванов В. Саксофон. – М.: Музыка, 1990. 64 с.
22. Иванов А. О нетрадиционных приёмах звукоизвлечения в кларнетном исполнительстве // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1990. – Вып. 28. – С. 96–114.
23. Иванов А. Техника непрерывного дыхания в исполнительстве на кларнете // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1994. – Вып. 29. – С. 38–47.
24. Иванов В. Школа академической игры на саксофоне.- Ч. 1. – М.: Брасс-коллегиум, 2003. – 150 с.
25. Иванов В. Словарь музыканта-духовика. – М.: Музыка, 2007. – 128 с.
26. История, теория и практика исполнительства на духовых и ударных инструментах. Тезисы докладов международной научной конференции. – Ростов-на-Дону, 1997.

27. Кириллов С. М. Готлиб. Концерт для саксофона-альта с духовым оркестром // Вестник МГУКИ, 2009. - № 5. – С.230 – 233.
28. Кириллов С. Проблема музыкального мышления в контексте исполнительской деятельности музыканта-духовика // Известия Самарского научного центра РАН. – Самара, 2009, - Т. 11, № 4 (5). – С. 1357 – 1365.
29. Кириллов С. Техника игры на саксофоне и проблемы интерпретации оригинальных произведений. – Автореф. канд. искусствоведения. Ростов-на Дону, 2010. – 22 с.
30. Леонов В. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых инструментах. – Ростов-на Дону: Рост. гос. консерватор., 2010. – 345 с.
31. Майоров А. Современные выразительные средства в практике игры на саксофоне // Музыкальное развитие студента: инновационные идеи и перспектива. – Самара: Сам. гос. академия искусств, 2004.–Вып. 3.–С.163 –169.
32. Маккинон. Игра наизусть. – Л., 1967.
33. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
34. Михайлов Л. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 1975. 78 с.
35. Мясоедов В. Современные приёмы игры на саксофоне // В помощь военному дирижёру. – М.: ВДФ при МГК, 1994. –Вып. 29.– С. 48–69.
36. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972. – 383 с.
37. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. — М.: Музыка, 1988. – 254 с.
38. Олексий В. Непрерывное дыхание при игре на деревянных духовых инструментах // Методические рекомендации для музыкальных училищ. — Киев : РМК, 1983. 16 с.
39. Орвид Г. Некоторые объективные закономерности звукообразования и искусства игры на трубе // Мастерство музыканта-исполнителя. – Вып. 2. – М.: Сов. композитор, 1976. – С. 186 – 210.
40. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – М., 1958.
41. Прорвич Б.Основы техники игры на саксофоне.-М.:Музыка, 1977.96с.
42. Психология музыки и музыкальных способностей. Хрестоматия / Сост.- ред. А.Е. Тарас. – М.: АСТ, 2005. – 270 с.
43. Пушечников И. Особенности дыхания при игре на гобое // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. – М., 1991. С.42-61.
44. Пушечников И. Искусство игры на гобое. – СПб.: Композитор, 2005. – 312 с.
45. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 2001. 144 с.
46. Смирнова А. Некоторые методические и исторические аспекты отечественного исполнительства на флейте. Казань, 2000.
47. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. – М., 1997.
48. Терёхин Р., Апатский В. Методика обучения игре на фаготе. – М.: Музыка, 1988. – 208 с.
49. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. - М.: Музыка, 1984.–216 с.
50. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. – М., 1989. – М., 1975.
51. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1986. – 191 с.
52. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М.: Музыка, 1975. – 159 с.

53. Федотов А. Дыхание и некоторые вопросы музыкальной фразировки // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1975, - С. 64 – 77.
54. Федотов А. О выразительных средствах кларнетиста в работе над музыкальным образом // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4.– С. 86–109.
55. Федотов А., Плахоцкий В. О возможности чистого интонирования при игре на духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1964. – Вып. 1. – С. 56 – 78.
56. Фёдоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 1990. – 34 с.
57. Фёдоров Е. О психологической подготовке музыканта-исполнителя к концертному выступлению // Деревянные духовые инструменты (история, теория, архив). — Петрозаводск: Петрозавод. гос. консерватория, 1996. – Вып. 2. – С. 127–152.
58. Фёдоров Е. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И Глинки, 2004. – 112 с.
59. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. — М.: Музыка, 1968. – 78 с.
60. Фриче В. Социология искусства. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 208 с.
61. Хамов Г. Вопросы начального обучения игре на саксофоне // Вопросы истории, теории и методики обучения игре на духовых инструментах. – Владивосток: Дальневосточный гос. ин-т искусств, 1999. – Вып. 2. – С. 27 – 36.
62. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. – СПб.: Композитор,2008. – 368 с.
63. Шапошникова М. К проблеме становления отечественной школы игры на саксофоне // Актуальные вопросы теории и пратики исполнительства на духовых инструментах. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1985. – Вып. 80. – С. 22 – 37.
64. Шапошникова М. Постановка амбушюра саксофониста // Современное исполнительство на духовых инструментах. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1990. – С. 92 – 108.
65. Шингаров Г. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. – М., 1971.
66. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. – Л.: Музыка, 1973. – 104 с.
67. Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского искусства // Вопросы теории и эстетики. – Л., 1973. – Вып.12. – С.
68. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. – Л.: Музыка, 1986. – 128 с.
69. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб.: Композитор, 2005. – 36 с.
70. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб.: Композитор, 2006. – 496 с.
71. Ягудин Ю. О развитии выразительности звука // Методика обучения игре на духовых инструментах. М: Музыка, 1971. – Вып. 3. – С. 193 – 203.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)
Ссылка: www.rism.info
Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире

	музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, реализующая основные образовательные программы подготовки

	специалистов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза. Необходимый для реализации учебной дисциплины «Родственный инструмент» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: малый концертный зал (до 150 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки специалистов, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий. Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющихся в библиотеке консерватории, обеспечивающих обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов. ***Перечень технических средств обучения:*** - компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов, - электронная библиотека курса, - доступ к Интернет-ресурсам. Казанская консерватория обеспечена условиями для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.
Б1.В.01	**ИСТОРИЯ ИСКУССТВА**
	Разработчик: *Хабибулина Лилия Фэатовна, доцент кафедры философии и гуманитарных наук, кандидат философских наук*
УК-5	***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 самоценность; – проследить процесс исторического развития и искусства от истоков до современности;

- познакомить с основными направлениями, течениями, школами и стилями искусства, крупнейшими мастерами и выдающимися памятниками мирового искусства;
– проследить историческую динамику развития искусства, взаимодействие различных видов художественного творчества на протяжении основных эпох развития мировой художественной культуры;
– способствовать развитию навыков восприятия и осмысления произведений искусства;
– содействовать выработке у студентов критериев оценки различных направлений, течений, школ в искусстве и конкретных художественных произведений;
– формировать умение систематически и целенаправленно работать над искусствоведческими источниками и соответствующей литературой;
– содействовать овладению методологией научного анализа, в том числе междисциплинарного, отвечающей требованиям и вызовам художественно-эстетического развития современного общества.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальной компетенции УК-5 «Межкультурное взаимодействие»:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;

	– находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

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.

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа,в т.ч. контроль	**4**	106		2
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		144		

Контрольный урок в 1 семестре

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.

Раздел 1. Искусство древнего мира

Тема 1. Возникновение искусства в первобытном обществе.

Синкретизм сознания первобытного человека. Роль мифа в формировании картины мира. Ранние формы религии. Генезис искусства. Пещерные росписи, «палеолитические венеры», зачатки архитектуры (памятники мегалита). «Звериный стиль» и его характерные черты. Скифское золото как одно из высших достижений декоративно-прикладного искусства.

Тема 2. Искусство Древнего Востока (Египет, Месопотамия).

Связь искусства Древнего Египта с заупокойным культом. Пирамиды и формы монументальной пластики. Храмовые комплексы (Карнак, Луксор). Основные черты древнеегипетского канона в скульптуре, рельефах, росписи. Сокровища гробницы Тутанхамона как шедевры прикладного творчества.

Культура и искусство Месопотамии. Мифология народов Междуречья. Эпос о Гильгамеше. Зиккурат – новый тип культового соору-

	жения. Изображение жрецов и молящихся в фигурах «адорантов» (III тыс. до н. э.). Вавилон в период Нового царства как единый городской ансамбль, особенности его архитектуры и декора. Дворцовое искусство персидской (иранской) империи (V в. до н. э.). ***Раздел 2. Искусство античности*** Тема 3. Античность и ее значение в мировой культуре. Античность как историко-культурное понятие, истоки европейской культуры и цивилизации в отличие от Древнего Востока. Характеристика эпохи, ее хронологические границы и периодизация. Причины расцвета культуры и искусства в эпоху античности. Особенности мировосприятия древних греков. Античность в современной культуре. Тема 4. Мифология как почва и основа для развития искусства. Миф как фантастическое отражение мира в образной форме. Пантеон богов в древнегреческой мифологии, олицетворяющих природу, общественные явления, различные виды деятельности, искусство. Принцип антропоморфизма. Мифология древних греков как «религия красоты» (Гегель). Реконструкция древнегреческой мифологии в концепции А. Ф. Лосева, ее основные этапы: от хаоса к космосу, от матриархата к патриархату, от миксантропических образов к антропоморфизму. Самоотрицание мифологии с возникновением философии и христианства. Тема 5. Основные достижения античной культуры и искусства. Развитие философии, познания мира и человека. Образование и письменность. История возникновения Олимпийских игр. Формы государства и права. Художественные достижения древнегреческого искусства в разных видах творчества. Тема 6. Литература античности. Основные темы и жанры древнегреческой литературы. Эпос Гомера. Представители сольной и хоровой лирики. Особенности развития литературы Древнего Рима. Римские поэты «золотого века». Возникновение жанра сатиры. «Сатирикон» Петрония как первый сатирический роман (мениппова сатира). Тема 7. Архитектура и скульптура Древней Греции. Основные черты художественного мышления древних греков (эйдетичность, логика и рационализм в построении формы, персональный характер искусства). Антропоморфический, пластически-телесный стиль древнегреческой архитектуры. Типы храмов. Ордерная система. Связь архитектуры со скульптурой. Ансамблевый принцип и размещение в окружающей природной среде. Историческая эволюция древнегреческой скульптуры и ее высшие достижения в период классики. Памятники скульптуры эллинизма. Вазопись и глиптика (геммы) в искусстве античности. Тема 8. Искусство Древнего Рима. Особенности развития архитектуры и скульптуры Древнего Рима, опора на древнегреческие образцы. Новые архитектурные формы и достижения городского строительства римлян. Искусство скульптурного портрета, создание типа конной статуи. Стили настенной живописи. Краснолаковая керамика и выдувное стекло. Развитие театрального искусства. Расцвет римской комедии в творчестве Плавта и Теренция (III – II в. до н. э.), ее влияние на театр Шекспира и Мольера.

	Тема 9. Музыка в эпоху античности. Особенности музыки в эпоху античности и ее общественное значение. Проблемы музыки в трудах древнегреческих философов. Музыкальная космология Платона. Теория «мимезиса» и «катарсиса». Лады античной музыки. Учение о «музыкальном этосе». Борьба «каноников» и «гармоников». «Аполлоническое» и «дионисийское» начала в древнегреческом искусстве. Нравственно-воспитательная роль и обязательность музыкального воспитания. ***Раздел III.*** ***Средневековье в культуре и искусстве европейских стран*** Тема 10. Возникновение христианского типа культуры в период средневековья. Оценка роли и значения средневековья в истории культуры. Общая характеристика эпохи и историческая периодизация средневековья. Христианство как религия и взгляд на мир средневекового человека. Влияние христианства на философию, этику, искусство. Противоречия веры и разума в средневековой философии (патристика и схоластика). Этическая проблематика и ее религиозное разрешение. «Исповедь» Августина как религиозно-философский и литературный памятник эпохи. Тема 11. Главенствующие формы жизни и творчества в эпоху средневековья. Выделение господствующих форм жизни в работе Й. Хейзинга «Осень средневековья» – христианства, рыцарства, куртуазной любви. Культура феодального замка. Рыцарство и куртуазная любовь как явления средневековой культуры, их воплощение в литературе и искусстве. Аллегорически-символический способ мышления в эпоху средневековья. Тема 12. Романский и готический стили искусства. Возникновение первых общеевропейских стилей искусства в эпоху средневековья. Особенности христианского храма и его назначение. Формы романской и готической архитектуры. Стиль 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. Стилевые 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 Шанфлёри (сборник статей «Реализм» 1857 г.). Сущность реалистического типа творчества: социальный анализ действительности, связь характеров и обстоятельств, типизация, отражение жизни в «формах самой жизни». Реализм как творческий метод в зарубежном и отечественном искусстве. Стилистически-художественное разнообразие реализма. «Золотой век» русской культуры как расцвет реалистического искусства. Великие русские писатели-реалисты. Творчество художников-передвижников. Возникновение реалистического театра. Деятельность композиторов «Могучей кучки». Динамика исторического развития реализма. Неореализм в Италии. Социалистический реализм и его художественные достижения в искусстве советского периода. Трансформация реализма под влиянием модернистских течений в искусстве XX века. Тема 27. Модернизм в искусстве XX века. Историко-художественная ситуация на рубеже XIX-XX веков. Теоретическое обоснование модернизма в концепциях культуры XX века. Модернизм как суммарный термин, объединяющий различные направления искусства, связанные с формотворчеством и экспериментаторством. Основные направления модернизма, их проявление в разных видах художественного творчества (фовизм, экспрессионизм, кубизм, примитивизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм). Появление «новой фигуративности» в искусстве 50 гг. (ready-made). Открытие пограничных зон между «искусством» и «неискусством» в теории и практике дизайна, поп-арта, соц-арта, концептуализма. Кризис авангардизма в 70-80-е гг., ретроспективизм и «тихий хаос» стилей. Множественность художественно-стилевых ориентаций. Тема 28. Модернизм и постмодернизм в современном искусстве. Постмодернизм как новая культурная парадигма. Постмодернистские установки в искусстве: состояние радикальной нейтральности, художественный текст как метанарратив, интертекстуальность, «жизнь в цитатах», свобода и игра с ценностями и смыслами культуры. Эротичность новизны и «нарциссизм» постмодерна. Крах теории «мимезиса», «катарсиса», «смерть автора» как разрушение классической модели искусства. Проблемы и перспективы развития искусства в современно ситуации.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 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).
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список основной литературы:

1. Азизян И.А. Диалог искусств XX века: Очерки взаимодействия искусств в культуре М.: 2008-592 с.
2. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира: учеб. пос. для вузов – М.: 2006-287 с.
3. Базен Ж. Барокко и рококо М.: 2001- 288 с. 4. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. - М.: 2006. – 559с.
5. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура. – М., СПб,2006 – 239 с.
6. Ильина Т. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник – М, 2011
7. Ильина Т. История отечественного искусства.Учебник, 5 изд. М., 2010
8. История искусства: в 2 т. М, 2011
9. Кашекова Н. Изобразительное искусство: Учебник для вузов М, 2009
10. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства: учебное пособие для вузов – М, 2006
11. Мировая художественная культура 4-х т. СПб.: 2009
12. Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. СПб, 2005–(Серия «Новая история искусства»)
13. Родькин В. Футуризм и современное визуальное искусство – М.: 2006, 256 с.
14. Ортега – и - Гассет Х. Восстание масс.- М, 2005
15. Сарабьянов Д. История русского искусства конца XIX – нач. XX вв- М, 2001
16. Соколова М.В. Мир культуры и искусства. Учебное пособие для вузов, М, 2004
17. Степанов А. История эпохи Возрождения: Италия, XIV-XVI вв. СПб, 2005 (Серия «Новая история искусства»)
18. Шестаков В.П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII в. Изд. 2-е-М,2010
19. Штреммель К. Реализм. – М.:. 2006
20. Юренева Т.Ю. Художественные музеи Западной Европы –М.: 2007
21. Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII вв.- СПб, 2004 – (Серия «Новая история искусства»)

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. Россиийский общеобразовательный портал – http://artclassic.edu.ru

	2. Сайты по истории искусства – http://media-shoot.ru/dir/226. 3. Сайт «История искусства» – http://www.iskunstvo.narod.ru/6.htm 4. Электронное учебн. пособие «История искусства» – http://iskusstvu.ru/ 5. Всеобщая история искусства – http://www.sno.pro1.ru/lib/ha/index.htm; + http://artyx.ru/; 6. Сайт-путеводитель по истории мирового искусства – http://www.la-fa.ru/ 7. Проект «Классика» – http://projectclassica.ru/ 8. Интернет-энциклопедии: http://ru.wikipedia.org; Academic.ru; Кругосвет 9. Всемирная энциклопедия изобразит-го ис-ва – http:// www.artprojekt.ru/ 10. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. – http://slovari.yandex.ru/ 11. Словарь терминов изобразительного ис-ва – http://www.artdic.ru/ 12. Сайт «Мир энциклопедий» – encyclopedia.ru 13. Виртуальный музей первобытной культуры – http://ritual.vixpo.nsu.ru/ 14. Сайт по культуре и искусству Др. Греции – http://www.ellada.spb.ru/ 15. Сайт по античному искусству – http://greekroman.ru/ 16. Сайты по культуре и иск-ву Др. Египта: http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/; http://maat.org.ru/; http://ru-egypt.com/; http://thepyramids.org/ 17. Искусство Византии – http://www.mirasky.h1.ru/; http://www.byzantium.ru/; http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo; 18. Иллюстр. словарь иконописи – http://www.nesusvet.narod.ru/ico/gloss/ 19. Сайт «Библейский сюжет» – http://www.neofit.ru 20. Искусство итал. Возрождения (с видеоматериалами) – http://flourishing.ru/. 21. Сайт «Мир Леонардо» – http://worldleonard.h1.ru. 22. Виртуальный музей архитектуры, скульптуры и живописи – http://www.alleng.ru/edu/art1.htm. 23. Виртуальный музей живописи – museum-online.ru. 24. Галерея русской классической живописи – http://www.taralex.da.ru 25. Русский портрет – http://rusportrait.narod.ru (1168 картин). 26. Русская жанровая живопись – http://rusgenre.narod.ru (724 картины). 27. Русский пейзаж – http://www.ruslandscape.narod.ru (1546 картин). 28. Галерея современной живописи **(ART HIT)** – http://www.arthit.ru 29. Сайт Российского Института Истории Искусств – www.artcenter.ru/ *Музеи России, Европы и мира:* 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) –

<table>
<tr><td></td><td>5. http://www.rusmuseum.ru
6. Эрмитаж – http://www.hermitagemuseum.org.
7. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в – http://www.kontorakuka.ru
8. Музеи Европы – nearyou.ru
9. Дрезденская картинная галерея (Германия). – http://www.skd-dresden.de
10. Музей истории искусств (Вена). – http://www.khm.at
11. Лувр (Париж). – http://www.louvre.fr
12. Национальная галерея (Лондон). – http://www.nationalgallery.org.uk
13. Музей Прадо (Мадрид). – http://museoprado.mcu.es
14. Галерея Уффици во Флоренции (Италия). –
15. http://www.polomuseale.firenze.it .
16. Египетский музей в Турине (Италия). – http://www.museoegizio.org .
17. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). – http://www.metmuseum.org .
Музеи Ватикана. – http://www.christusrex.org .</td></tr>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация дисциплины «История искусства» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и необходимыми материально-технические средствами. Используются иллюстративно-наглядный материал, показ слайдов и кинофильмов: например, «Одиссея» А. Кончаловского, «Божественная комедия» П. Гринуэя, «Ромео и Джульетта» и «Двенадцатая ночь» по Шекспиру, «Образы света в искусстве XX века» и др.</td></tr>
<tr><td>Б1.В.02</td><td>ЭСТЕТИКА</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Хабибулина Лилия Фэатовна, доцент кафедры философии и гуманитарных наук, кандидат философских наук</td></tr>
<tr><td>УК-5</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целью является освоение знаний по эстетике и теории искусства, осмысление сущности эстетического и многообразия его проявлений в разных сферах жизни, что составляет часть гуманитарной и профессиональной подготовки музыкантов разных специальностей.
Задачи курса:
– изучение эстетического как чувственно-оценочного восприятия и творчества по «законам красоты»;
– формирование отношения к искусству как особому виду человеческой деятельности в системе культуры.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальной компетенции УК-5
<table>
<tr><th>Компетенция</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th></tr>
<tr><td>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-</td><td>Знать:
– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, ос-</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

но-историческом, этическом и философ-ском контекстах	новные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение седьмого 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		**7**
Самостоятельная работа		72		

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 теория искусства XX в.*** Тема 12. Возникновение и развитие эстетической мысли в эпоху античности. Проблемы эстетики в трудах древнегреческих философов. Концепция искусства в трактате Аристотеля «Поэтика». Взгляды древнегреческих философов на роль и значение музыки. Эстетические теории средневековья как выражение христианского типа культуры. Трактат «О музыке» Боэция и средневековые классификации музыкального искусства. Ars nova как переход к Ренессансу. Связь теории и художественной практики в эпоху Возрождения. Трактаты по искусству Альберти, Леонардо, Микеланджело, Дюрера. Рождение оперы как синтез художественно-эстетических достижений Возрождения. Тема 13. Эстетика Нового времени Классицизм и его теоретическая платформа. Н. Буало «Поэтическое искусство». Эстетические принципы барокко и рококо. Идеология Просвещения в эстетике и искусстве. Особенности Просвещения в разных странах (Франция, Англия, Германия, Россия). Теоретическое оформление принципов романтизма в Германии (Йенская школа, гедельбергские и берлинские романтики) и Англии (У. Вордсвордт, С. Кольридж). Художественные достижения романтиков в разных видах искусства. Тема 14. Эстетические теории XX в. Отказ от классической модели искусства в эстетики модернизма. Концепция «дегуманизации искусства» и массовой культуры (Х. Ортега-и-Гассет «Восстание масс», В. Беньямин «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости»). Принцип негации в «Философии новой музыки» Т. Адорно. Структурализм и постструктурализм в эстетике. «Состояние постмодерна» Ж.Ф. Лиотара. Метод «деконструкции» Ж.Деррида. Ризомный подход в исследованиях Ж.Делеза и Ф. Гваттари. Постмодернизм в эстетике и художественной практике.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Формы текущего контроля – устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах) – письменные (контрольные работы, конспекты, рефераты). Формы итогового контроля (экзамен, 7 семестр)
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Основная литература 1. Борев Ю. Б. Эстетика: Учебник – Ростов на Дону, 2004. 2. Никитич Л. А. Эстетика: Учебник для вузов – М., 2003. 3. Эстетика и теория искусства XX века: Учебное пособие – М., 2005 Дополнительная литература

	1. Всемирная философия. XX век – М., 2004. 2. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. – М., 1962-1970. 3. Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну – М., 2005. 4. Мартынов В. Автоархеология – М., 2012 5. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс – М., 2005. 6. Синцов Е. В. Природа невыразимого в искусстве и культура – Казань, 2003. 7. Шестаков В. П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века – М., 2010. 8. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия – М., 2007. Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 1. Россиийский общеобразовательный портал – http://artclassic.edu.ru 2. Сайты по истории искусства – http://media-shoot.ru/dir/226. 3. Сайт «История искусства» – http://www.iskunstvo.narod.ru/6.htm 4. Электронное учебн. пособие «История искусства» – http://iskusstvu.ru/ 5. Всеобщая история искусства – http://www.sno.pro1.ru/lib/ha/index.htm; + http://artyx.ru/; 6. Сайт-путеводитель по истории мирового искусства – http://www.la-fa.ru/ 7. Проект «Классика» – http://projectclassica.ru/ 8. Интернет-энциклопедии: http://ru.wikipedia.org; Academic.ru; Кругосвет 9. Всемирная энциклопедия изобразит-го ис-ва – http:// www.artprojekt.ru/ 10. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. – http://slovari.yandex.ru/ 11. Словарь терминов изобразительного ис-ва – http://www.artdic.ru/ 12. Сайт «Мир энциклопедий» – encyclopedia.ru 13. Виртуальный музей первобытной культуры – http://ritual.vixpo.nsu.ru/ 14. Сайт по культуре и искусству Др. Греции – http://www.ellada.spb.ru/ 15. Сайт по античному искусству – http://greekroman.ru/ 16. Сайты по культуре и иск-ву Др. Египта: http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/; http://maat.org.ru/; http://ru-egypt.com/; http://thepyramids.org/ 17. Искусство Византии – http://www.mirasky.h1.ru/; http://www.byzantium.ru/; http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo; 18. Иллюстр. словарь иконописи – http://www.nesusvet.narod.ru/ico/gloss/ 19. Сайт «Библейский сюжет» – http://www.neofit.ru 20. Искусство итал. Возрождения (с видеоматериалами) – http://flourishing.ru/. 21. Сайт «Мир Леонардо» – http://worldleonard.h1.ru. 22. Виртуальный музей архитектуры, скульптуры и живописи – http://www.alleng.ru/edu/art1.htm. 23. Виртуальный музей живописи – museum-online.ru. 24. Галерея русской классической живописи – http://www.taralex.da.ru

	25. Русский портрет – http://rusportrait.narod.ru (1168 картин). 26. Русская жанровая живопись – http://rusgenre.narod.ru (724 картины). 27. Русский пейзаж – http://www.ruslandscape.narod.ru (1546 картин). 28. Галерея современной живописи **(ART HIT)** – http://www.arthit.ru 29. Сайт Российского Института Истории Искусств – www.artcenter.ru/ *Музеи России, Европы и мира:* 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-технические средствами, необходимыми для воспроизведения изобразительного ряда, иллюстрирующего изучаемую тему.
Б1.В.03	**РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА**
	Разработчик: *Абдуллин Искандер Рубинович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук*
УК-5	***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:** – 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 универсальной компетенции УК-5

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особен-

	ностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

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)	
			1 сем	2 сем.
Общая трудоемкость	**3**	108	-	З
Контактная работа		70		
Самостоятельная работа		38		

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Литература Древней Руси

Литература Киевской Руси. Литература периода феодальной раздробленности в XII-XIV вв. Литература периода объединения Руси и образования централизованного государства (XIV – начала XVI в.) Литература периода укрепления русского централизованного государства. (XIV –XVII вв.)

Тема 2. Русская литература XVIII века

Отражение петровских реформ и победа русского оружия в литературе XVIII в. Элементы новизны и старины в новой художественной литературе, связь с литературой XVII в. Проблема барочных влияний на русскую литературу начала века. Просветительские инициативы Петра Великого, их роль для развития новой светской литературы. Формирование русского классицизма. Теоретическая поэтика русского классицизма. Теория драмы у классицистов.

Тема 3. А.С. Пушкин - первый русский поэт мирового значения

Творческий путь А.С. Пушкина. Пушкин и Державин. Освоение литературных традиций XVIII века в поэзии Пушкина. Интерес писателя к поэтике русского классицизма. Вольтер и поэтическое сознание молодого Пушкина. Петербургский период (1817-1824). Поэзия периода ссылка на юг и в Михайловское (1820-1826). Болдинская осень. Расцвет прозы Пушкина в 1830 г. Лирика 30-х годов. Эстетические взгляды А.С. Пушкина, его критика и публицистика. Пушкин и становление русского литературного языка.

Тема 4. Творчество М.Ю. Лермонтова

Ранняя лирика Лермонтова, его антикрепостнические и свободолюбивые мотивы. Романтический характер ранней поэзии. Юношеские поэмы. Кавказ и кавказский фольклор в творчестве Лермонтова. Драматургия Лермонтова. Тема потерянного поколения и романтический конфликт поэта с обществом. Развитие реализма в творчестве Лермонтова.

Тема 5. Творчество Н.В. Гоголя

Гоголь – классик русской литературы. Идейный, религиозный и художественный смысл его творчества. Сопоставление Гоголя с

	Пушкиным и Лермонтовым. Жанровая система Гоголя; своеобразие стиля. Национально-историческая тематика в творчестве Гоголя. Петербургские повести. Драматургия Гоголя; ее связи с традициями Фонвизина, Грибоедова, Мольера. Замысел «Мертвых душ» как «национальной поэмы». Творческий кризис писателя, утверждение его в христианстве. Эстетические взгляды Гоголя. Оценка гоголевского творчества в критике начала XX века. **Тема 6. Психологический реализм в русской литературе XIX в.** Формирование и развитие поэтики реализма в России. Приоритеты повествовательной прозы, ее жанровое разнообразие, создание произведений внесистемных жанров. Типологические разновидности реализма. Особенности психологического реализма. Его проявление в творчестве Писемского, Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и Достоевского. **Тема 7. Русская литература конца XIX- начала XX в.** Поэзия 1880-1890 гг. Писатели-народники. Поэзия «серебряного века». Символизм. Футуризм. Реалистическая проза 1910-х гг. Литература рубежа веков и периода революции 1905 года. Реалистическая литература 1890-1907 года. Новокрестьянские поэты. **Тема 8. Анализ поэтического текста на материале русских поэтов «серебряного века»** **Тема 9. Русская литература первой половины XX в.** Конец XIX—начало XX века как особый период в общественной и художественной жизни России. Новые течения в русской философской мысли. Сближение литературы и философии. Новое понимание роли духовного начала в обществе. Философские и эстетические основы новых течений в литературе. Кризис символизма 1910—1922 гг. Появление новых литературных школ. Возникновение «Цеха поэтов». Особенности творчества В. Маяковского и С. Есенина. Гражданская война в творчестве А. Фадеева и Н. Островского. Соцреализм - основной художественный метод эпохи сталинизма. Поэзия 1930-40-х гг. Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» — 1946 г. **Тема 10. Русская литература второй половины XX в.** Советская литературы в эпоху хрущевской «оттепели». Лагерная проза В. Шаламова и А. Солженицена. 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.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Текущий контроль освоения дисциплины «Русская литература» включает устные опросы по теме лекций, участие в дискуссиях по теме семинаров, обсуждение докладов и самостоятельных работ других студентов, письменные опросы студентов по теории и истории литературы. Форма промежуточной аттестации: зачет
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **а) Основная литература:**

	1. Егорова, Л. П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 2: Personalia [Электронный ресурс]: учебник / Л. П. Егорова, А.А. Фокин, И. Н. Иванова. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 935 с. 2. Егорова, Л.П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 1: Общие вопросы [Электронный ресурс]: учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 450 3. Кременцов, Л. П. Русская литература в XX веке. Обретения и утраты [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с 4. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Кулешов В.И.— Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2016. — 796 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60026. — ЭБС «IPRbooks». 5. Смирнова, А. И. Литература русского зарубежья (1920–1990) [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Флинта, 2012. – 638 с. **б) Дополнительная литература** 1. Герасимова, Л. Е. История отечественной литературы [Электронный ресурс]: учеб. - метод. пособие для студентов / Л. Е. Герасимова. - Электрон. дан. - Саратов: [б. и.], 2011. - 24 с. 2. История русской литературы XIX века, 40-60-е годы: Учеб. пособие для вузов по специальности "Филология" / Ассоц. вуз. филологов (АВФИЛ); В. Н. Аношкина и др.; Под ред.: В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. – 2. изд. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 505 3. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.1. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 621 с. 4. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.2. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 540 с 5. Канунникова, И. А. Русская драматургия XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. А. Канунникова. – Электрон. дан. - М.: Флинта, 2010. - 528 с. 7 6. Кулешов, В. И. История русской литературы XIX века: учеб. пособие для вузов/ В. И. Кулешов. - М.: Академический проект: Трикста, 2004. -800 с. 7. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкая. Т. 2. 1968-1990. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 688 с. – 45 8. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкая. Т. 1. 1953-1968. - М.: Академия, 2010. - 416 с 9. Линков В.Я. История русской литературы. Вторая половина XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Линков В.Я.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 304 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13341.— ЭБС «IPRbooks» Кременцов, Л. П. Русские поэты XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта, 2003. - 320 с.
	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

<table>
<tr><td></td><td>аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.</td></tr>
<tr><td>Б1.В.04</td><td>ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Дулат-Алеев Вадим Робертович, заведующий кафедрой истории музыки, профессор, доктор искусствоведения</td></tr>
<tr><td>ОПК-1
ПК-2</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Цели и задачи курса «История исполнительских стилей» состоят в необходимости дать студентам знания по истории инструментального исполнительства (в первую очередь, на оркестровых струнных и духовых инструментах), показать историческую обусловленность и последовательность развития игры на музыкальных инструментах.
В содержание курса включены вопросы, связанные с конструктивно-техническим совершенствованием музыкального инструментария; а также изучение вопросов, раскрывающих историческую последовательность со-вершенствования выразительных возможностей инструментов в оркестро-вом, камерном и сольном исполнительстве.
Все проблемы, освещаемые в настоящем курсе, рассматриваются в контексте исторического развития музыкального искусства на основе принципа историзма и хронологической периодизации.
Курс предполагает тесную связь с другими предметами специального и общепрофессионального циклов учебного плана.
Комплекс задач дисциплины связан с формированием навыков профессионального анализа музыкальной интерпретации, выработка ее оценочных профессионально-эстетических критериев в тесной и органичной взаимосвязи с актуальной исполнительской практикой:
• изучение исторического развития и стилевых особенностей различных направлений исполнительского искусства XVIII – XX веков;
• рассмотрение исполнительской стилистики национальных школ;
• изучение индивидуальных исполнительских стилей крупнейших артистов прошлого и современности в художественном контексте разных исторических эпох;
• анализ эволюции инструментально-выразительных средств и ис-полнительских приемов;
• рассмотрение репертуара (в особенности XX века) с точки зрения характерных стилистических признаков, а также традиционных и новых принципов его исполнения;
• изучение теоретических воззрений и взглядов крупнейших пианистов XIX – XX веков на искусство интерпретации в связи с историей исполнительских стилей;
• исследование проблем исполнительской интерпретации на основе анализа различных образцов музыкальной интерпретации произведений разных эпох.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «История исполнительских стилей» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
<table><tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr><tr><td>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музы-</td><td>Знать:
– основные этапы исторического развития музыкального искусства;
– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,</td></tr></table></td></tr>
</table>

		кального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;	
			Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;	
			Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.	
		ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* • историческое развитие исполнительских стилей, музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров, • специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства.	
			Уметь: осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента.	
			Владеть:	

	навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

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 7 семестре.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**
			7
Контактная работа, в т. ч. контроль	**3**	36	3
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Стиль как категория культуры и искусства. 4 часа

Теоретические проблемы стиля и его различные трактовки. Классификация стилей искусства. Стилистический подход в изучении истории искусства. Отказ от стилистически-формального искусствознания и смена ориентиров на рубеже XIX-XX вв. Переосмысление Art History в современных концепциях искусства. История искусства после «новой истории искусства» («Искусство истории искусства» Д. Прециози. 2-е изд., 2009). «Игра» со стилями искусства в постмодернистской парадигме. Соотношение понятия «стиль» с другими категориями искусства: стиль и творческий метод, художественное направление, школа. Стиль и индивидуальность автора. Стилевая норма. Диалогичность и множественность стилей в XX веке. Ретроспективизм. Эклектика. Полистилистика.

Стиль на уровне видового и жанрового деления искусства. Стиль в музыкально-исполнительском искусстве.

Тема 2. Интерпретация произведения искусства. 4 часа

Определение важнейших оценочно-эстетических критериев музыкальной интерпретации. Задачи музыканта-исполнителя в разные исторические эпохи. Черты формирования и развития исполнительских стилей: связь исполнительской стилистики с композиторским творчеством, с общестилевыми тенденциями времени.

Историческая периодизация художественных (в том числе музыкаль-ных) стилей: исторические, социальные, эстетические и творческие предпо-сылки изменений художественных стилей. Смена исполнительских стилей и их эволюция как закономерный художественно-исторический процесс.

Тема 3. Устные и письменные традиции музыкального профессионализма. 2 часа

Нотация и акустический текст в музыкальном искусстве. Исторические и социальные факторы формирования художественной коммуникации. Триада «композитор – исполнитель – слушатель» и особенности ее функционирования в разных исторических стилях. Традиции и новаторство в исполнительской практике. Общая характеристика письменной традиции в музыке. Начало развития различных видов инструментальной музыки в XVI- начале XVII вв. Возникновение общественной потребности в концертной практике. Клаудио Монтеверди и “Secondo prattica”. Светское концертное музицирование, особенности нотной записи. Особенности формирования инструментальных ансамблей. Basso continuo. Появление оперы и театрализация исполнительского искусства.

	Тема 4. Особенности исполнительского стиля в музыке эпохи барокко. 6 часов Проблема нотации в музыке барокко. Основные принципы «импровизации деталей» на основе нотного текста произведений эпохи барокко. Источники сведений об основных эстетических установках эпохи. Трактатная традиция барокко, основные трактаты по видам инструментов. Мелизматика и ее различные школы. Французские клавесинисты. Партитура в музыке барокко. Особенности нотации, принципы распределения партий. Табулатуры. Диминуирование и колорирование. Вариационность и импровизационность как родовые черты барочной музыки. Практика генерала-баса и роль клавира как «генерал-басового» ин-струмента. Роль клавира в процессе обучения теории музыки. Аутентичные инструменты. Клавесин и клавикорд как идеальные инструменты для воплощения художественных замыслов своей эпохи. История развития клавиров Исторические прообразы клавиров. Деятельность клавирных мастеров. Типы клавирных механизмов Нажимной, щипковый и ударный механизм как три вида клавирной механики. Их свойства, специфика и сравнительная характеристика. Другие инструменты для исполнения цифрованного баса. Духовые инструменты. Основные принципы строения и звукоизвлечения. Роль в музыке эпохи барокко. Трактаты Ж. Оттетера и принципы исполннения мелизмов на духовых инструментах. Струнные инструменты. Особенности строения барочной скрипки, семейства виол, виолончели. Французские и итальянские трактаты о скрипичной игре (Ж. Мондонвиль, Дж. Тартини и др.). Характеристика деятельности музыканта эпохи барокко и раннего Просвещения: универсальный характер творчества, композитор как интерпретатор собственных сочинений. Общая характеристика исполнительских традиций в связи с национальными композиторскими школами (Италия, Франция, Германия, Австрия). Взаимовлияние композиторских школ и национальных исполнительских стилей. Трактатная традиция в эпоху барокко: трактаты по широкому кругу вопросов музыкального искусства, учения о генерал- басе, исполнительские самоучители, практические руководства. Тема 5. Классический стиль в музыке и его исполнительские традиции. 4 часа Переход от барокко к классицизму: основные художественно-эстетические тенденции. Основные параметры изменений музыкального языка. Общая характеристика классического стиля в музыке (Л.В. Кириллина). Обогащение средств исполнительской выразительности в музыкальном искусстве конца XVIII в. Развитие инструментальной виртуозности, завершение формирования симфонического оркестра, переворот в области исполнительской динамики. Выдвижение молоточкового фортепиано –предшественника современного рояля. Стремление композиторов к точной записи нотного текста и фиксации исполнительских указаний. Неактуальность искусства импровизации. Композиторские каденции в инструментальных концертах. Формирование профессиональных учебных заведений и дифференциация музыкальных дисциплин: основные принципы обучения музыкантов-исполнителей в европейских консерваториях. Система музыкальных форм классической музыки. Система «жанро-форм» (Е.В. Назайкинский). Особенности музыкального языка, жанровая иерархия. Изменения коммуникативных условий концертной деятельности.

	Тема 6. Исполнительское искусство романтизма – XIX век. 6 часов Основные положения эстетики романтизма. Новые образы и художественные идеи. Аклассические тенденции, свободные формы, изменения музыкального языка, формаообразования, изменения в жанровой иерархии. Формирование национальных композиторских школ. Усиление этнокультурного фактора, его влияние на исполнительские стили. Демократизация музыкальной жизни. Доход от концертной деятельности как экономическая основа деятельности исполнителя. Возникновение профессии импресарио. Разделение труда композитора и исполнителя в начале XIX в. Формирование нового типа исполнителя-интерпретатора на протяжении XIX века. Распространенность особого типа исполнителя-виртуоза в первой половине XIX века. Возрастание роли инструментальной музыки. Новая эстетика исполнительства, связанная с деятельностью исполнителей-виртуозов. Углубление интереса к серьезному, идейно содержательному искусству. Развитие искусства интерпретации. Новые пространственно-акустические условия музицирования в большом концертном зале, их воздействие на музыкальный инструментарий и способы звукоизвлечения. Формирование нового типа музыканта-интерпретатора. Сольные Klavier-и Violinabend'ы, развитие квартетного музицирования. Исполнительская деятельность крупнейших музыкантов (Ф. Давида, Й. Иоахима, Ф. Листа, А. Г. Рубинштейна и др.) Формирование исполнительских школ, направлений и стилей, связанных с различным пониманием задач музыкального искусства, с исполнением музыки разных эпох (в частности, старинной музыки), различного общественного назначения. Развитие национальных исполнительских школ. Создание ряда новыхмузыкальных инструментов (изобретение аккордеона (1829) К. Демианом, саксофона (патент 1846 г.) Адольфом Саксом, ряда духовых инструментов для оркестра Р. Вагнера и др.). Возникновение различных форм закрепления интерпретации – исполнительской редакции и транскрипции. Изобретение на рубеже XIX –XX вв. грамзаписи – средства фиксации конкретного исполнительского процесса и распространения музыкальной культуры в обществе. Тема 7. Исполнительские стили XX века. 6 часов Множественность художественных парадигм. Концепция «диалогичности», «диалога культур». Полистилистика, эклектика, неоклассицизм, авангард и другие основные эстетические и коммуникативные направления развития искусства, их влияние на музыкальное исполнительство. Джаз. Его различные формы и эволюция. Роль импровизации в джазовом исполнительстве. Эволюция исполнительских средств выражения и принципов концертности. Освоение исполнителями новых принципов высотной организации, сложных ритмов, обогащение тембровой стороны интонирования, выработка особых приёмов артикуляции. Использование пианистами специфических туше и педали, скрипачами и виолончелистами – вибрато, портаменто, особых видов штрихов и т. п. Индивидуализация состава исполнителей, тенденция к камерности, её художественные и экономические причины. Тенденция к «деакадемизации» искусства. Параллели с эпохой барокко. Широкое распространение аутентичного музыкального исполнительства. Эстетические проблемы аутентичного исполнительства. Исполнение современной музыки и новые задачи, стоящие перед исполнителями. Необходимость освоения новых звуковых систем и выразительных средств. Сложноладовое и микроинтервальное высотное интонирование. Сложная несимметричная ритмика. Особые приемы игры на музыкальных инструментах. Новые тембры (приготовленное фортепиано, электроинструменты, затем синтетические компьютерные тембры, сочетания тембров разных эпох и традиций в новой музыке), полидинамика. Про-

	странственные формы организации исполнительского процесса. Конкретная, электронная, электроакустическая музыка, исключающая участие исполнителей в актуализации произведения. Музыка, нарисованная на кинопленке. Эксперименты над сочетанием электронных звучаний с акустическими музыкальными инструментами. Развитие алеаторики, внимание к сонорной стороне музыкального звучания. Варьирование темпа, громкости, исполнительского состава. Способы записи алеаторических фрагментов музыки. Импровизация по графически намеченному маршруту (нарисованная музыка). Сочетание алеаторики с серийными и минималистскими приемами, применение алеаторики в условиях полистилистики. Использование в музыкальном исполнительстве феномена пространственной локализации звуков. Широкое применение стереофонических эффектов, создание произведений для нескольких оркестров или хоров, использование возможностей современной акустической техники, расположение исполнителей на ряде эстрад или среди публики. Создание произведений, предусматривающих перемещение звука по отношению к слушателю. Инструментальный театр второй половины XX века как особая форма музыкального исполнительства. Совмещение игры на инструментах со сценическими движениями музыканта. Сочетание звучания сактивизируемым визуальным рядом. Хепенинг – алеаторная акция, инициируемая в изначально заданном направлении, с обязательным участием присутствующих и с непредсказуемым течением событий. Тенденция к слиянию исполнителей и публики, снятию барьеров. Академическая и массово-популярная линии развития музыкального искусства. Тема 8. Музыкальное исполнительство в XXI веке и современная коммуникация. 2 часа Искусство в эпоху интеренета. Цифровая музыкальная культура. Академическая и популярная традиция в XXI веке: взаимодействие, конкуренция, социальная функция. Музыкальное исполнительство и социальные сети. «Клиповое мышление». Проектные принцип в музыкально-исполнительском искусстве.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История исполнительских стилей» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет. Формы текущей аттестации: – устные (доклады с презентациями) – письменные (контрольные работы, тесты) Итоговая оценка выводится с учетом устного ответа на зачете, посещаемости аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдачи промежуточных работ (контрольных работ, тестов).
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. *Основная литература.* 1. Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. – М.: Практика, 1995. – 432 с. 2. Аркадьев М.А. Временные структуры новоевропейской музыки (опыт феномелогичечского исследования). – М.: Библос, 1992. –168 с. 3. Арнонкур Н. Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки. – М., Палладио., 2018. – 258 с. 4. Арнонкур Н. Музыка барокко. Путь к новому пониманию. – М.: Палладио, 2019. – 247 с.

5. Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации (XVI – первая половина XVIII века). – М.: Московская гос. консерватория, 1997. – 571 с.
6. Березин В.В. Музыканты королей Франции. – М.: Современная музыка, 2013. – 384 с.
7. Бобровский, В.П. Тематизм как фактор музыкального мышления: Очерки. Вып.1 : Моцарт, Бетховен, Шопен, Шуман/ В. П. Бобровский. - 2-е изд., доп.. - М.: URSS, 2010. - 272 с.: нот.
8. Боэций, А.М.С. Основы музыки/ А.М.С. Боэций; подготовка текста, пер. с латинского и комментарий С.Н.Лебедева; Московская гос. консерватория. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2012.
9. Глядешкина, З.И. Гармония в музыке венских классиков: Лекция по курсу "Гармония" для студ. музыкальных вузов/ З. И. Глядешкина; РАМ им. Гнесиных. - М., 1998.
10. Гуренко, Е. Исполнительское искусство: методологические проблемы/ Е. Гуренко; Новосибирская консерватория. - Новосибирск, 1985. - 88 с.
11. Дирижер и оркестр: сб. ст. – Казань: Казанская гос. консерватория, 2008. – 228 с.
12. Дехант Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации. – Н. Новгород: Деком, 2000. – 448 с.
13. Дулат-Алеев В.Р. Стуктурные уровни в старинной двухчастной форме (к теории музыкальных форм эпохи барокко) // От Ars nova к новой музыке. – Казань: Казанская гос. консерватория, 2008.
14. Дулат-Алеев В.Р., Дулат-Алеев Д. Как пианист стал концертмейстером: Из истории нотной записи аккомпанирующей партии // Концертмейстерское искусство. Теория, история, практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 19 ноября 2015 г.). Казань: КГК, 2016. С. 142–170.
15. Дулат-Алеев В.Р., Дулат-Алеев Д. Как пианист стал концертмейстером: Из истории нотной записи аккомпанирующей партии // Концертмейстерское искусство. Теория, история, практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 19 ноября 2015 г.). Казань: КГК, 2016. С. 142–170.
16. Ефимова, И.В. Источниковедение древнерусского церковно-певческого искусства [Текст]: учебное пособие/ Ефимова, И.В.. - Красноярск, 2000. - 142 с..
17. Задерацкий, В. Музыкальная форма. Вып. 2 / В. Задерацкий; Московская гос. консерватория. - М.: Музыка, 2008.
18. Задерацкий, В. Полифоническое мышление И.Стравинского / В. Задерацкий. - М.: Музыка, 1980 287с.
19. История зарубежной музыки. XX век : Учебное пособие /Сост. и общ. ред. Н.А. Гавриловой. – М., Музыка, 2005. – 576 с.
20. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Ч. 3. – М.: Композитор, 2007. – 377 с.
21. Кириллина Л.В. Гендель. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 479 с. – (Жизнь замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1634).
22. Кириллина Л.В. Беховен. – М.: Молодая гвардия, 2015. – 495 с. – (Жизнь замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1550).
23. Кюрегян Т.С. Форма в музыке VII-XX веков. М.
24. Ландовска В. О музыке. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2005. – 368 с.
25. Лебедев, С. Musica latina: латинские тексты в музыке и музыкальной науке/ С. Лебедев, Р. Поспелова. - СПб.: Композитор, 2000. - 256 с.
26. Лобанова, М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики/ М. Лобанова. - СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 336 с.. - (Письмена времени).
27. Лосев, А.Ф. Музыка как предмет логики/ А. Ф. Лосев. - М.: Академический Проект, 2012. - 202 с.. - (Философские технологии).
28. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. Изд. 2-е, испр. М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2015. – 624 с.
29. Мартынов, В.И. Конец времени композиторов / В. И. Мартынов. - М: Русский путь, 2002. - 294 с.
30. Опера в музыкальном театре: история и современность: сб. ст. М.: РАМ им Гнесиных, Гос институт искусствознания, 2016. – 396 с.
31. Панаиотиди, Э. Философия музыкального воспитания Б.Реймера: "за" и "против"/ Э. Панаиотиди //Музыкальная психология и психотерапия. - 2011. - №1. - С.4-17; 2011.-№2.-С.4-17.
32. Симакова, Н.А. Контрапункт строгого стиля и фуга. История. Теория. Практика: учебное пособие для комп., ист.-теор. и дир.-хор. фак. муз. вузов. Вып. 2: Фуга: её логика и поэтика/ Н. А. Симакова. - М.: Композитор, 2007. - 800 с.: нот.
33. Соколов, А. Музыкальная композиция XX века. Диалектика творчества: исследование/ А. Соколов. - 2-е изд.. - М.: ИД Композитор, 2007. - 272 с.
34. Сохор, А.Н. Социология и музыкальная культура / А. Н. Сохор. - М.: Сов. композитор, 1975. - 201 с.
35. Социология музыки. Новые стратегии в гуманитарных науках: сборник статей/ РАМ им.Гнесиных; ред., сост. В. Валькова, ред., сост. Е. Ключникова. - М., 2011.

36. Философия русской культуры / В. К. Егоров. - М.: Изд. РАГС, 2006. - 550 с.
37. Холопов Ю. Введение в музыкальную форму. – М.: Московская гос. консерватория, 20
38. Холопова, В. Специальное и неспециальное музыкальное содержание/ В.Холопова; Московская гос. консерватория. - 2-е изд.. - М., 2008. - 31 с.
39. Холопова, В. Формы музыкальных произведений: учебник. Спб, Лань, 200
40. Чинаев В.П. Исполнительские стили в контексте художественной культуры XVIII-XX веков (на примере фортепианного искусства): Автореф. дис… д-ра искусствоведения. – М.: Московская гос. консерватория, 1995. – 48 с.

Перечень дополнительной учебной литературы

1. Алексеев А.Д. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX - первой половины XX века. - М., 1995. - 328 с.
2. Бенюмов М.И. О функциях и принципах взаимодействия исполнительских и композиторских элементов музыкального произведения // Выразительные средства музыки. - К., 1988.
3. Бочкарев Л. Психологические аспекты подготовки музыкантов-исполнителей к концерту // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 43-58 / ГМПИ им. Гнесиных.
4. Бочкарев Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии, № 1, 1975.
5. Бочкарев Л. Психологические аспекты формирования готовности музыкантов-исполнителей к публичному выступлению // Автореф. дис... канд. психолог. наук. - М., 1980.
6. Бочкарев Л. Публичное выступление музыканта-исполнителя в свете психологии личности // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 59-83 / ГМПИ им. Гнесиных.
7. Браудо И. А. Артикуляция: О произношении мелодии. - Л.: Музгиз, 1961. - 198 с.
8. Григорьев В.Ю. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации // Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. - М.: Музыка, 1988. - Вып. 1. - С. 69-86.
9. История русской музыки в 10-и томах. – М.: Музыка, 1983-2004:
10 Том 1. XVII век. Музыка в быту высших классов и при дворе. Музыка в первом русском театре (с. 189-202).
11 Том 2. XVIII век. Итальянская опера (с. 91-129); Французская комическая опера (с.129-152).
12 Том 3. XVIII век. Концертная жизнь (с. 242-274); Музыкальный театр (с. 275-315).
13 Том 4. 1800-1825 гг. Оперный театр (с. 25-61); Балетный театр (с. 62-91); Концертная жизнь (с. 251-280).
14 Том 5. 1826-1850 гг. Музыкальный театр (с. 283-321); Концертная жизнь (с. 322-369).
15 Том 6. 50-60-е годы XIX века. Концертная жизнь (с. 188-234); Музыкальный театр (с. 235-300).
16 Том 8. 70-80-е годы XIX века. Музыкальный театр (с. 246-407); Концертная жизнь (с. 336-407).
17 Том 10Б. 1890-1917-е годы. Музыкальный театр (с. 38-289); Концертная жизнь (с. 290-391).
18 Капустин Ю. В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни. - Л.: Музыка, 1985. - 160 с.
19 Корыхалова Н.П. Бытийный статус музыкального произведения и проблемы музыкально-исполнительского искусства: Автореф. дис. ... доктора искусствоведения. - М., 1981.
20 Кузнецов А.А. Акустика музыкальных инструментов. - М.: Легпромбытиздат, 1989.
21 Назайкинский Е., Раге Ю. Восприятие музыкальных тембров и значение отдельных гармоник звука // Применение акустических методов исследования в музыкознании. - М., 1964. - С. 3-17.
22 Раабен Л. Наука о музыкальном исполнительстве как область советского музыкознания // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 6-7. - Л., 1967.
23 Сапонов М. Искусство импровизации. - М.: Музыка, 1982.
24 Скребков С.С. К вопросу об исполнительской трактовке музыкальных произведений // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 17-23.
25 Скребков С.С. Композитор и исполнитель // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 9-16.

26 Смирнов М. К вопросу о национальном исполнительском стиле // Эстетические очерки. Вып. 4. - М.: Музыка, 1977. - 224 с.
27 Холопова В. Русская музыкальная ритмика. - М., 1983.
28 Цукерман В. С. Музыка и слушатель: Опыт социологического исследования. - М,: Музыка, 1972. - 204 с.
29 Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы // Музыкальное исполнительство и современность. - М.: Музыка, 1988.
30 Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия/ Отв. ред. Н.А.Хренов, А.С.Мигунов; Гос. инст. искусствознания. - М.: Прогресс-Традиция, 2007. - (Academia XXI; Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).
31 Якупов А. Н. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. - М., 1995.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)
Ссылка: www.rism.info
Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный
Язык: английский, немецкий, французский
2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»
Ссылка: http://e.lanbook.com/
Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.
Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:
Музыка и Театр - Издательство Композитор
Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки
Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки
Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.
Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.
Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года
Язык: русский
3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

<table>
<tr><td></td><td>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</td></tr>
<tr><td></td><td>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.</td></tr>
<tr><td>Б1.В.ДВ.01.01</td><td>ИСТОРИЯ ТАТАРСКОЙ МУЗЫКИ</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Сайдашева Земфира Нурмухаметовна, профессор кафедры татарской музыки и этномузыкологии, доктор искусствоведения</td></tr>
<tr><td>УК-5</td><td>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.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «История татарской музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этиче-</td><td>Знать:
– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	ском и философском контекстах	– национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;	
		Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;	
		Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.	

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 3 семестре.

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

	IV. Содержание дисциплины. **Часть I. Формирование профессионализма в музыкальной культуре волжских мусульман** ***Тема 1. Устно-профессиональное творчество*** Определение термина «профессиональный». Освещение значения «профессионального музыкального искусства» в трудах отечественных исследователей. Два вида профессионализма: устный и письменный. Исполнители устного профессионального искусства. Авторы письменной традиции музыкального искусства. Определение понятия «исполнительство-творчество». Тесная связь данного вида искусства с городской культурой. Особенности зарождения устного профессионализма у тюркских народов. Особенности развития устного профессионализма у тюрков Волжской Булгарии. Отличие городского мусульманского «народного профессионализма» от коллективного сельского творчества язычников. ***Тема 2. Формирование исполнительского и композиторского профессионализма*** Три типа исторического развития музыкальной культуры мусульман и их особенности. Причины усиления влияния русской и европейской культуры на рубеже XIX и XX веков. Развитие татарского просветительства. Джадидизм - как общественное движение. Стремление татар к профессиональному образованию. Музыкальная жизнь русской части г. Казани. Интерес татар к русскому музыкальному искусству. Активное развитие любительской музыкальной деятельности. Зарождение концертной деятельности среди городских татар. Создание инструментальных ансамблей (*милли оркестрлар)*. Появление первых артистов-инструменталистов и певцов. Развитие концертно-исполнительской практики. Появление “музыкальных ящиков”, граммофонов. Основной репертуар граммофонных записей с татарской музыкой. “Романтический” интерес татар к своему фольклору. Появление первых сборников песен и наигрышей, составленных татарскими авторами. Зарождение композиторской деятельности. **Часть II. Татарская музыка в период строительства социализма (1920 – 1945)** ***Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры*** Провозглашение 25 июня 1920 года Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). Начало культурного строительства. Создание художественного отдела. Деятельность музыкальной секции отдела. Организация симфонических концертов с включением обработок татарских народных песен. Формирование татарских хоровых коллективов при учебных заведениях и музыкально-просветительских учреждениях под руководством С.Габяши. Подготовка образованных кадров из пролетарско-крестьянской среды и особенно из татар. Создание «народных музыкальных школ» в районах республики. Открытие Восточной консерватории (1921). Преподавательский состав. Создание музыкального техникума на базе Восточной консерватории (1922). Организация Татарского музыкального общества (Татмузо) как центра активной просветительской деятельности. Первый Всетатарский съезд клубных работников. Роль С.Сайдашева как создателя в регионе Волго-Камья первого национального театра с новым жанром - ***музыкальная драма.*** Усиление политизации музыкального искусства в 30-х годах. Тенденция к ускоренному развитию сценических жанров татарской музыки по европейскому образцу в обход естественного развития национальных форм. Создание постановлением бюро татарского обкома ВКП(б) Татарской оперной студии на базе Московской консерватории. Положительные и негативные стороны деятельности данного учебного заведения. Организация филармонии (Ансамбль песни и танца ТАССР), Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета.

	Характеристика песенного быта. Функционирование радио, пропаганда татарской музыки, организация филармонии, Ансамбля песни и танца ТАССР, Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета. Формирование татарского музыкознания. Попытки теоретического осмысления развития профессиональной музыки. Роль С.Габяши как основоположника татарского музыкознания. ***Тема 2. Султан Хасанович Габяши (1891 – 1942)*** Краткая биография. Первые выступления в качестве пианиста. Первые сочинительские опыты. Театрально-музыкальное творчество. Преподавательская деятельность. Просветительская и фольклористическая деятельность. Габяши о татарской музыке и музыкантах. Уфимский период деятельности. Публикация учебных пособий на башкирском языке, сборника башкирских народных песен. ***Тема 3. Салих Замалетдинович Сайдашев (1900 – 1954)*** Основные вехи жизни и творчества. Учеба в Казанском музыкальном училище по классу фортепиано О. Родзевича. Деятельность как пианиста и руководителя инструментальных ансамблей. Начало композиторской деятельности в Татарском драматическом театре в качестве заведующего музыкальной частью и дирижёра. Музыкальное оформление многих спектаклей и создание первых образцов жанра «музыкальная драма». Характеристика музыкального стиля музыки Сайдашева. Яркая национальность, высокое художественное мастерство. Жанровые и интонационные истоки. Принципы музыкально-тематического развития. Роль мелодики в тематическом развитии музыки как основы обобщенного выражения творческой мысли. Музыкальная драма Сайдашева «Зәнгәр шәл" (по пьесе К.Тинчурина). Драматургия произведения. Органичный синтез особенностей народной татарской песенности с европейскими классическими традициями. Использование оперных вокальных форм. Музыкальная драма "Наемщик" (по пьесе Т.Гиззата). Музыкальные характеристики главных действующих лиц. Роль оркестровых номеров, хоров. Основные образные сферы драмы. Причны 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 участи композитора в созидании музыкальной культуры республики. Учёба в Москве на рабфаке при Московской консерватории в классе композиции Б. Шехтера, затем продолжает занятия у Г. И. Литинского в открывшейся Татарской оперной студии. Первые композиторские опыты. Работа с 1937 г. по июль 1941 г. над балетом «Шурале». Уход на фронт. Гибель композитора 17 октября 1943 г. Новаторский стиль мелодики и гармонического языка его песен. Жанровые истоки. Сюжет балета «Шурале». Принцип музыкальной драматургии. Контрастное противопоставление двух противоборствующих сил. Подлинная симфоничность музыкального развития. **Часть III. Татарская музыка в период «зрелого»социализма (1945 – 1970)** ***Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.*** Бытование песен, пропаганда музыки, открытие телестудии, проведение конкурсов, фестивалей). Открытие Казанской гос. консер-

	ватории. 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 «Хуќа Нђсретдин» 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, привлекшая 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 ќђњџђрлђре» (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 (Йош-

кар-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 экияте» – «Горная быль» (либретто А. Ключарева и Р. Хисамова) на основе башкирских легенд и сказок. Сочетание реалистических картин народной жизни со сказочно-фантастическими образами. А.Ключарев – как мастер песенного жанра. Тематика и характеристика музыкального стиля. А.Ключарев – как фольклорист. Композиции на основе народного творчества для Ансамбля песни и танца ТАССР. Сборники татарского музыкального фольклора. Их значение. Обработки татарских народных песен. Исполнительская деятельность композитора как пианиста и концертмейстера.

Часть IV. Татарская музыка последних лет господства социализма (1970 – 1990)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Роль бытовой песни: эстрадной и народной. Роль средств массовой пропаганды в развитии музыкального искусства. Композиторы – С.Садыкова, З.Хабибуллин, А.Луппов, Б.Мулюков, И.Якубов, Р.Еникеев, Р.Билялов, Р.Абдуллин, Л.Хайрутдинова, Ш.Шарифуллин. Характеристика их творчества. Деятельность СК ТАССР. Установление практики выездных Пленумов в города Татарстана (Набережные Челны, Мамадыш). Организация ежегодных Фестивалей музыки композиторов Поволжья и Приуралья. Состояние музыкознания и этномузыкознания.

Тема 2. Назиб Гаязович Жиганов (1911 – 1988)

Творческий и жизненный путь. Учёба в Казанском музыкальном техникуме с 1928 по 1931 г. г., затем в Москве в Областном музыкальном техникуме. Начало занятий по композиции у Г.И.Литинского. Первые сочинения. С 1935 года учёба в Московской консерватории у Г. И. Литинского (композиция) и Б. М. Лятошинского (инструментовка). Возвращение в Казань (1938). Активное включение в музыкальную жизнь республики. Открытие Татарского государственного театра оперы и балета оперой композитора «Качкын» (1939).

Жиганов – как председатель Союза композиторов Татарской АССР с 1939 по 1977. Активная работа в области музыкально-сценических жанров в 1940 по 1960 гг. Создание 8 опер и 3-х балетов. Назиб Жиганов – как композитор-симфонист. Первые симфонические поэмы, сюиты, новеллы, увертюры. Полный переход с конца 1960-х гг. от оперного творчества к симфоническому. Новизна тембровых и драматургических решений его 15 симфоний. Широкий диапазон приемов композиторской техники. Широкая популярность Второй симфонияи «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 стилевого и образного диапазона. Концертная деятельность Яхина как пианиста. ***Тема 4. Алмаз Закирович Монасыпов (1925 – 2008)*** Жизненный и творческий путь. Учеба в Казанской государственной консерватории по классу виолончели А. В. Броуна (1950), композиции А. С. Лемана (1956). А. А. Монасыпов – как композитор-симфонист. Жанровая и художественная образность его симфонических произведений. Вторая симфония «Мусса Джалиль». Тематизм, программный замысел. Вокально-симфоническая поэма «В ритмах Тукая». Сплетение разных истоков. Нетрадиционный инструментальный состав. Характерные особенности его музыки. Введение в традиционную интонационную сферу татарской музыки интонаций и ритмов мусульманского «книжного» интонирования, музыки мусульманского Востока, семантики европейских жанров (баркарола, пассакалия и сицилиана в Третьей симфонии, траурный марш в симфонии «Муса Джалиль»), интонационной и гармонической сферы джаза. Вокальное творчество А.Монасыпова. Сочетание в нем импровизационного начала, идущего от восточного мышления и от свободы джаза с декламационностью и распевностью. ***Тема 5. Фасиль Ахметович Ахметов (1935 - 1998)*** Жизненный путь. Учёба в Казанском училище по классу баяна (1952 – 1957). Первые опыты в области композиции (инструментальные пьесы, песни). Годы учебы в Казанской консерватории (1957-1962) в классе А. С. Лемана (композиция). Первый успех и признание, благодаря Первому струнному квартету (1962), высоко оцененный Д. Шостаковичем. Разнообразие творческих решений: от шуточно-комедийных в песенном творчестве и в музыке к театральным спектаклям до возвышенно-драматических образов его симфонических произведений. Песенное творчество композитора. Широкая популярность. Разнообразие тематики. Характеристика музыкального стиля. Поворот с 1970-х годов к жанрам симфонической музыки. Симфоническая поэма «Памяти Фарида Яруллина». Высочайший уровень

профессионализма в этой области. Создание Симфонии фа-минор (1976), через 10 лет названной «Казанской симфонией». Органичный синтез особенностей татарской народной музыки с уже утвердившимися принципами и средствами мировой музыкальной культуры. Праздничные увертюры «Татарстан» и «Сабантуй», инструментальные концерты, вокально-хореографическая композиция «Праздник труда». Яркая бытовая жанровость этих произведений.

Широкое признание его музыки далеко за пределами республики. Исполнение его камерно-инструментальных и симфонических произведений лучшими коллективами страны.

Тема 6. Ренат Ахметович Еникеев

Учеба в детской музыкальной школе №6, затем в Казанском музыкальном училище в классе фортепиано и композиции. В 1956 году музыкант поступает в Казанскую государственную консерваторию, где занимается по двум специальностям: композиции – у А. С. Лемана и фортепиано – у Н. Б. Рецкер.

Р. Еникеев – большой мастер камерных жанров, представленных различными видами как ансамблевой (дуэты, трио, квартеты, пьесы для ансамбля скрипачей и др.), так и сольной музыки. Р.Еникеев – как пианист. Успешная работа в сфере фортепианной музыки (концерт, сонаты, сонатины, циклы пьес). Вклад Р. Еникеева в современный детский педагогический репертуар. Цикл пьес для фортепиано «Сайдашстан». Многогранность образного мира сочинений Р. Еникеева. Яркая национальная самобытность творчества Р. Еникеева.

Часть V. Татарская музыка в постсоветский период (с 1990 гг.)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Произошедшие изменения и отражение их в развитии татарской музыки и особенно музыкознания. Активное развитие этномузыкологии. Характеристика музыкального быта. Развитие эстрадной и бытовой песни. Отход от профессионализма в песенном творчестве: господство любительства и дилетантизма в песенном творчестве. Деятельность СК РТ во главе с Р.Ф.Калимуллиным. Организация и проведение международных фестивалей «Европа-Азия». Его значение в развитии музыкальной культуры РТ. Выход татарской музыки на широкую международную орбиту звучания. Членство СК РТ в Международной ассоциации современной музыки (АСМ). Творческий подъем в области камерно-инструментальной музыки. Причины этого. Активная деятельность в этой области Р.Калимуллина. Усиление творчества в области симфонической музыки на рубеже XX и XXI веков. Новаторские произведения в этой области в творчестве Ш.Шарифуллина, Ш.Тимербулатова, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой, М.Шамсутдиновой. Новые произведения Р.Ахияровой и Л.Любовского в области музыкально-сценических жанров. Гармоничное и умелое сочетание авангардного опыта Запада с содержательным смыслом татарских музыкальных традиций. Положительные примеры подобного синтеза в некоторых произведениях Ш.Шарифуллина, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой и особенно в творчестве молодых композиторов Р.Салимова, Э.Галимовой, Э.Низамова, З.Рауповой.

Тема 2. Шамиль Камильевич Шарифуллин (1949 – 2007)

Учеба в Казанском музыкальном училище, Казанской гос. консерватории в классе композиции А.Монасыпова и А.Луппова и а ассистентуре-стажировке Московской консерватории (класс Т.Хренникова). Активная фольклористическая деятельность композитора. Хоровые концерты Ш.Шарифуллина. Присуждение Государственной премии им.Г.Тукая за эти произведения. Новаторские произведения в области симфонической музыки («Диалоги сфер», «Джиен»). «Восточные» мотивы в балете «Юсуф и Зулейха». Преподава-

	тельская деятельность композитора. ***Тема 3. Шамиль Харисович Тимербулатов (1950 – 2013)*** Годы учебы в Казанском музыкальном училище, консерватории в классе композиции А.Б.Луппова. Огромная популярность его дипломного произведения «Концерта для баяна». Активная деятельность на рубеже веков в области монументальных симфонических произведений. Основная тематика его симфоний-ораторий «Надежда», «Женский лик Победы», «Огненная память». Тяготение в этой области к синтезу симфонического и вокального искусства. Отражение в его музыке объективных образов, народно-национальной почвенности. Яркая, жизнеутверждающая восторженность музыки его фортепианных концертов Первого «Моя Казань» и Второго, а также Концерта для скрипки с оркестром.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История татарской музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В третьем семестре обучающиеся сдают зачет. Формы текущего контроля: устное собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками; письменные тесты.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **Основная литература** 1. Век Салиха Сайдашева. Казань, 2000. 2. Дулат-Алеев В.Р. Татарская музыкальная литература. Казань, 2007. 3. Композиторы и музыковеды Советского Татарстана. Казань, 1986. 4. Назиб Жиганов. Контексты творчества. Казань, 2001. 5. Раимова С. История татарской музыки: Учебное пособие. Казань, 1986. 6. Рустем Яхин. Стиль творчества. Казань, 2002. **Дополнительная литература** 7. 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. 8. Салих Сәйдәшев: фәнни-популяр җыентык / сост.: Р. Ахмеров, Р. Миннуллина; муз. ред. Ш. Х. Монасыпов. - Казань: Җыен, 2017. - 687с.: фот. - (Шәхесләребез = Знаменитые личности). - На тат. и рус. яз. 9. 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). 10. 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). 11. Из истории музыкальной культуры и образования в Казани: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Г. Кантор; Казанск. гос. консервато-

	рия. Казань, 1994. 12. Кантор Г. Музыкальный театр в Казани XIX − начала XX века. Казань, 1997. 13. 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. 14. 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. 15. 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. 16. 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). 17. Луппов А.Б. Долгий путь к Музыке / А. Б. Луппов; авт. предисл. Л. А. Федотова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2016. - 86с.: фот. 18. Любовский Л. Жизнь - симфония / Л. Любовский. - СПб: Композитор, 2015. - 204с. 19. 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. 20. Хасанова А. Ритмический строй музыки С.Сайдашева / А. Хасанова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 340с. 21. 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. 22. 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. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

	Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская 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.В.ДВ.01.02	**ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬЯ**
	Разработчик: *Агдеева Наиля Галимовна, доцент кафедры теории и истории исполнительского искусства и музыкальной педагогики, кандидат искусствоведения*
	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.
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения;

	– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

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 3 семестре.

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

IV. Содержание дисциплины.

ЧАСТЬ I. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

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.

б) Структура этноса. Классификация этнических групп татар по гео-графическому признаку (поволжские, сибирские, астраханские, крымские, литовские, буджакские). Классификация по принадлежности к этнической общности (волго-уральские, астраханские, сибирские).

	в) Основные теории этногенеза: булгаро-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» − крещеные татары. 2. Этноним «чуваши». Происхождение народа. Чуваши − потомки волжских булгар. 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. РАЗДЕЛ II. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ, ВЕРОВАНИЯ, ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ ТАТАР, ЧУВАШ, МАРИ, УДМУРТОВ, МОРДВЫ Темы 3-9. Верования древних тюрок. 1. Тенгрианство как монотеистическая религия древних тюрок. Тәңре (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 Җир-Су; Земля-Вода), Умай, Эрлик, Ут (Огонь), Кояш (Солнце), Ай (Луна), Звезды, Гром и Молния, Ветер, Смерч, Облака, Радуга. Представления о душе – тын, кут и сюр. Культы: культ дерева – мировое дерево, священная береза; культ воды – двойственное отношение; культ земли; культ предков; культы животных – Волка, Собаки, Барана, Быка, Барса, Коня, Верблюда, рыб – Щуки, птиц – Кукушки, Журавля, Лебедя, Петуха, Камы (жрецы) и камлание (обряд-общение с божествами, включающий заклинание, жертвоприношение). 3. Хозяева местности: воды – Су иясе, Су анасы, Су бабасы, горы – Тау хуҗасы, дома – Өй иясе, Абзар иясе, леса – Урман иясе, дороги.

	4. Духи и демоны – Җен (Джин), Шайтан, Шүрәле (Шурале), Алба-сты, 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 гаете), праздник жертвоприношения (Корбан гаете). Сходный порядок проведения обоих праздников − намазы (молитвы), угощение, поздравление родных. Правила жертвоприношения. Темы 11-12. Календарные праздники и обряды татар. 2. Праздники, приуроченные к сельскохозяйственному циклу или ка-лендарю. Весенне-летний цикл обрядов и праздников: а) Науруз − день весеннего равноденствия (Новый год по древнему календарю), другие названия праздника әмәл у сибирских, амиль у астраханских татар, различия в порядке проведения праздника; б) Сабантуй. Предварительные обряды: коллективное угощение детей кашей (ботка), сбор продуктов у населения, сбор детьми и молодежью крашеных яиц, сбор подарков для победителей. Сабантуй: проведение на майдане, состязания, молодежные игры, угощения; в) обрядовые действия, предваряющие начало сева: общинные угощения и жертвоприношения; г) обряды вызывания дождя: намаз и угощение обрядовой кашей; д) джиены: выбор места проведения (округ), традиция гостевания, угощение, игрища, состязания; е) молодежные игры как неотъемлимая часть многих праздников, характерны для всех групп татар. 3. Осенне-зимние обряды и праздники: а) помочи (өмә) − 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 рус-ских и финно-угорских народов. Темы 13-15. Семейные обряды татар. 1. Свадебный обряд: а) предсвадебные обряды: сватовство, сговор, помоловка, 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 ба-

	ня) и килен токмачы (невестина лапша). г) Упрощение свадебного обряда в XX веке. 2. Обряды, связанные с рождением ребенка: а) Роды в «чистой» половине дома, роль кендек әби (бабки-повитухи), отношение к пуповине как оберегу, закапывание последа; обряд авызландыру −проба масла и меда новорожденным; обычай сөенче алу (подарок за радостную весть); положение молодой мамы в доме в первые 40 дней после родов, ее питание; обряды бәби мунчасы (баня ребенка), бәби мае или бәби ашы (масло ребенка), угощение. б) обряд наречения имени: сроки – на 7-й день, обычай наречения временного имени кендек исем (дословно: пупочное имя) до седьмого дня; выбор и значение имени, порядок действий во время обряда, особенности чтения муллой азана и икамата (призыв к намазу), угощение, ритуальная подача масла, поверья, связанные с первыми днями новорожденного; в) обряд сөннәт туй (обрезание) – процедура обрезания у мальчиков, мероприятия: празднование в масштабах всего аула-села, угощения, скачки на лошадях, борьба (көрәш), другие соревнования. 3. Похоронно-поминальные обычаи и обряды: а) Предпогребальные: подготовка вещей, необходимых для погребения, прощание с покойным, ночное бдение. Правила подготовки могилы, одеяния покойного, порядок обмывания. б) Погребение. в) Поминальные обряды. г) Поверия, 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, обожеств-ление сил природы, основные божества-покровители. Обычаи при оформлении жилища, одежды и кухонной утвари символами защиты от дурного сглаза, культовыми изображениями животных. Вещи в контексте ритуала. Сочетание языческих верований и христианства в жизни чуваш. 2. Жертвоприношения: скотом и хлебом. Правила приготовления ритуальных блюд, выбор животных. Выбор места. Порядок действий: приготовление блюд, моление, угощение, изгнание палками шайтана. 3. Народный костюм: основные предметы. Космогоничность составляющих костюма. Значение узоров на элементах костюмов. Роль одежды в ритуалах. Украшения.

	Темы 19-20. Чувашские народные календарные праздники 1. Народные праздники − даты проведения, их связь с лунным и солнечным календарем. Система обрядов: сельские обряды, домашние обряды, обряды «перехода»: родильные, свадебные, похоронные; индивидуальные обряды. 2. Кашарни (23 декабря − 1 января): окончание солнечного года, начало нового года со дня зимнего солнцестояния. Совпадение с христианским Крещением. Обряд «девичье пиво». Последующий период зимних межсельских молодежных обрядов ларни − обычай долгих гостеваний девушек в соседних деревнях с целью знакомства. 3. Саварни (последняя треть февраля) − Масленица, старшая и млад-шая. 4. Калам (14 марта − 21 марта) − проводы старого года. Сопутствующие обряды поминовения предков, изгнания-очищения злых сил. 5. Манкун (21 марта − 1 апреля) − Большой день. Совпадение с христианской Пасхой. Обряды-приготовления к предстоящему земледельческому сезону: просьбы дождя, избавление от болезней, изгнания-очищения и т.п. 6. Херле сыр (Красная черта) − половодье: моления и обрядовые пляски. 7.Акатуй («посевная свадьба») − начало земедельческого цикла праздненств 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. Сопут-ствующие обряды: Ута чук (начало сенокосной поры), Ман чук (Великое жертвоприношение). 11. Чуклеме (21-22 сентября) − день осеннего равноденствия, праздник освящения нового урожая, завершение годового хозяйственного земледельческого цикла. 12. Кепе (14 октября) − цикл обрядов, связанных с подготовкой к зиме : закрытие скота, поминание предков, благодарность богам, жертвоприношения. Совпадает с христианским праздником Покрова Богородицы. 13. Сурхури, Нартукан − день зимнего солнцестояния, торжество темных сил природы. Обряды улах − посиделки , со сбором продуктов по селу девушками и детьми для ритуальных пива и каши. Тема 21. Неприуроченные к календарным датам обряды чувашей 1. Межсельские обряды: а) Пысак учук − жертвоприношения в благодарность за урожай и приплод скота. Время проведения − в месяц уборки хлеба, периодичность − 1 раз в 9 лет. б) Хат чук − ритуал, проводимый в чрезвычайных ситуациях (при общенародных катаклизмах, например, всеобщем голоде). в) Асла киремет чуке − обряд угождения земному божеству Кереметю. Периодичность − 1 раз в 3 года. 2. Общесельские обряды: а) Обряды, адресованные божествам; проведение весной и осенью. б) Обряды типа учук − полевые моления и жертвоприношения. Послепосевное время проведения.

	в) Киремет чуке − обряд поклонения и жертвоприношения духу 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, посаженые 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, колено-преклонение 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 умилостивления 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, приго-товление 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, моленья, обычаи, связанные с разве-дением скота, посещение домов ряженых, обрядовая еда. б) Масленица (ӳярня) − 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 йӳмаш). г) Праздник пашни Агавайрем − выбор даты старейшинами, обрядовая еда и обязательный напиток (пиво), моления, роль руководи-

	теля 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 Сӱрем − 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 (ӱдыр йӱкш). 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, благословление молодых, подарки невесты, подготовка олно, свадебного поезда, приданого, подарков членам семьи жениха, в период подготовки к свадьбе − обряд угощения родственников невесты, переезд невесты. б) Свадебный период − время и место проведения − летом, подготовка шелык − специальная площадка для проведения торжества. Распорядок свадебного дня в доме жениха. Молитвы-благословления жениха. Роль дружки, посаженных родителей, музыкантов. Обычай выставления мнимого жениха. Иерархия поезжан. Обычай ритуальной борьбы друзей жениха, участвующих в свадебном поезде, и молодыми сверстниками невесты: состязание в удальстве, 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 внесения 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 праздненствах. 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 родственни-ков, ритуальное кормление сороки, обязательные катание на санях и валяние в снегу, Тундонь ильтямо − проводы весны: праздничный карнавал, закликания весны; обряд хлестания вербой (по срокам совпадает с вербным воскресением). 2. Осенне-зимние: осенние карнавалы − «маски страха» для отпугивания злых сил; Роштува (рождество): колядование − поздравительные песни и пляски во время обхода дворов − последовательно пастухов, детей, молодежи; праздник рождественского дома (начало совпадало с христианским сочельником), моляны, ритуальная еда, ритуальные пляски, «пляска медведя», кульминация − ночные пляски. Темы 30-31. Семейные обряды мордвы. 1. Свадебный обряд: сватовство, соревнования, приготовление свадебных нарядов, традиционная баня невесты, заплетание косы, обряжение невесты, катание по селу, угощение гостей, отъезд поезда в дом жениха, обряд шествия невесты к роднику и моления Ведяве; обряд кудань ливтима − выселение сватов, изгнание злых духов из дома после свадьбы. Обряды, связанные с почитанием хлеба,

	сопровождение наигрышами-оберегами всех обрядовых передвижений невесты, приглашение специальных исполнительниц песен. 2. Похоронный обряд: поведение близких после кончины, обмывание, укладывание в гроб, проводы на кладбище, опускание в могилу. Обычай звать умершего на поминки, древнейший обычай − использование музыкального инструмента в похоронном обряде, плачи. Похороны незамужней девушки – инсценировка ее несбывшейся свадьбы с «подсадной» невестой. 3. Рождение ребенка − традиционное место родов (баня), роль повитухи, обереги от сглаза и порчи: обычай создавать ритуальный шум, когда новорожденного ребенка вносили в дом из бани. Темы 32-33.Верования 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 молодушек сялтым. Идея плодородия, возрождения в раскачивании, катании на санях с горы. д) Осенний пир (последний календарный праздник) − осенние помин-ки, 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.
	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 третьем 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 5 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 6.1. Основная литература 1. Народное музыкальное творчество: Учебник. – СПб., 2005. 2. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – СПб, 2005. 6.2. Дополнительная литература 1) Владыкин В., Христолюбова Л. Этнография удмуртов. Ижевск, 1991. 2) Давлетшин Г. Волжская Булгария: духовная культура. Казань, 1990. 3) Денисов П. Религиозные верования чуваш. Чебоксары, 1959. 4) Еремина В. Ритуал и фольклор. Л., 1991 5) Марийцы. Историко-этнографические очерки. Коллективная монография. Йошкар-Ола, 2005. 6) Мокшин Н. Мифология мордвы: Этнографический справочник. Саранск, 2004. 7) Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М., 1985. 8) Осипов А. Чувашская свадьба: Обряд и музыка свадьбы вирьял. Чебоксары, 2007. 9) Уразманова Р. Современные обряды татарского народа: Историко-этнографические исследования. Казань, 1984. 10) Федянович Т. Семейные обычаи и обряды финно-угорских народов Поволжья. М., 1980. 6.3. Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы. 1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales) Ссылка: www.rism.info

	Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под му-зыкальными 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 ин-формационная 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 государствен-ная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Феде-рального института промышленной собственности). Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера Срок подписки: бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

<table>
<tr><td></td><td>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.</td></tr>
<tr><td>Б1.В.ДВ.02.01</td><td>ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Богдан Зухра Вагизовна, преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук</td></tr>
<tr><td>УК-2</td><td>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.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальной компетенции УК-2
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="3">УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</td><td>Знать:
– общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования;
– основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;
– особенности психологии творческой деятельности;
– закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;
– выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;</td></tr>
<tr><td>Владеть:
– навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи;
– понятийным аппаратом в области права;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

– навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.

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)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**2**	36	7	
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

2.1. Отраслевая структура культуры. 2.2. Организационная структура культуры.
2.3. Сетевая динамика культуры. Анализ ситуации

Тема 3. Отношения собственности в отрасли культуры

3.1. Собственность как экономическая категория. 3.2. Учреждения культуры в системе отношений собственности. 3.3. Формирование частной собственности в отрасли культуры. 3.4. Передел собственности в отрасли культуры. 3.5. Отношения собственности по поводу объектов культурного наследия (памятников). Анализ ситуации

Тема 4. Экономические отношения по поводу интеллектуальной собственности в отрасли культуры

4.1. Правовой аспект интеллектуальной собственности. 4.2. Рыночная классификация объектов интеллектуальной собственности. 4.3. Направления экономического использования интеллектуальной собственности. 4.4. Экономическое использование средств индивидуализации. 4.5. Экономическая оценка интеллектуальной собственности. Анализ ситуаций

Тема 5. Рынок продуктов отрасли культуры

5.1. Характеристика спроса. 5.2. Характеристика предложения. 5.3. Структура рынка продукции культуры. Анализ ситуации

Тема 6. Хозяйственный механизм организаций культуры

6.1. Хозяйственный механизм субъектов экономики. 6.2. Черты механизма коммерческого хозяйствования. 6.3. Черты механизма некоммерческого хозяйствования. 6.4. Типы хозяйствования в отрасли культура. 6.5. Коммерческое хозяйствование в отрасли культура. 6.6. Государственное регулирование коммерческой деятельности в культуре. 6.7. Некоммерческое хозяйствование в культуре. 6.8. Трансформации механизма хозяйствования театров. Анализ ситуаций

Тема 7. Ценообразование на продукцию культуры

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля:
– устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах)

<table>
<tr><td></td><td>– письменные (контрольные работы, эссе, рефераты).
Формы итогового контроля - зачет, 7 семестр</td></tr>
<tr><td></td><td>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
Литература
1. Чарная, И. В. Экономика культуры: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Чарная. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07955-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442204 (дата обращения: 18.12.2019).
Программные средства
ЭБС biblio-online.ru</td></tr>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических занятий необходим компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспечением для демонстрации презентаций (Power Point и др.).
Для самостоятельной работы с медиаматериалами каждому студенту требуется персональный компьютер или планшет, широкополосный доступ в сеть Интернет, браузер последней версии, устройство для воспроизведения звука (динамики, колонки, наушники и др.).</td></tr>
<tr><td>Б1.В.ДВ.02.02</td><td>ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Арсенова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий</td></tr>
<tr><td>УК-2</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Предметом изучения дисциплины являются основные положения теории и практики творческого проектирования и творческой индустрии.
Целью дисциплины является формирование у студентов профессиональных знаний, навыков и умений в области творческого проектирования и воспитание у них соответствующих профессиональных и личностных качеств, необходимых специалистам государственных и муниципальных структур в сфере социально- культурной работы.
Курс посвящен изучению развития сферы творческой индустрии в России и в мире, теоретических аспектов проектирования и особенностей его развития в России, практики создания и реализации социально-культурных проектов.
В курсе раскрываются понятия проектирования, творческая индустрия, формы организации творческой деятельности, рынок культурной продукции и социально-культурных услуг, технология арт-менеджмента, диверсификация, маркетинг культурных проектов, продвижение культурных проектов, фандрейзинг, специальное событие и др.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Основы творческого проектирования» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций</th></tr>
<tr><td>УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-</td><td>Знать:
– общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их форму-</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	лирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;	
	Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;	
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.	

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)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**2**	36	7	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Введение в дисциплину Понятия «проектирование» и «творческая индустрия». Объекты творческой индустрии и их классификация. Рынок творческой индустрии и его особенности. Сущность, содержание и специфика современного проектирования. Функции проектирования. Особенности проектирования как системы управления в сфере творческой индустрии. Творческая индустрия как система: элементы и взаимосвязи. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 2. Искусство как форма организации творческой деятельности Роль искусства в обществе. Виды и жанры искусства и их классификация. Формы организации творческой деятельности. Историческая ретроспекция развития видов и жанров искусства и форм организации творческой деятельности. Роль форм организации творческой деятельности в развитии искусства. Факторы, влияющие на развитие форм творческой деятельности. Особенности развития форм творческой деятельности. Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности менеджера. Современные формы организации творческой деятельности и их особенности в условиях Москвы. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 3. Мировая и российская творческая индустрия Исторические этапы развития и становления мировой творческой индустрии. Предпосылки формирования мировой творческой индустрии как системы. Основные закономерности развития мировой творческой

	индустрии. Роль творческой индустрии в жизни общества: позитивные и негативные аспекты. Основные сегменты творческой индустрии и историческая ретроспекция их развития. Исторические аспекты развития отечественной творческой индустрии и ее современное состояние. Особенности и характерные черты развития отечественной творческой индустрии. Творческие индустрии в современной Москве. Форма проведения: лекция, практическое занятие. Тема 4. Управленческий и производственные аспекты творческой индустрии Возникновение системы управления производственными процессами в творческой индустрии. Управленческая деятельность как субъектно-объектные отношения. Теории управленческой деятельности и их отражение в системе управления 7 в творческой индустрии. Механизмы управления в творческой индустрии. Общая характеристика продуктов деятельности в творческой индустрии. Подходы к созданию творческих продуктов. Понятие технологии в проетиваронии и ее специфика. Технологические цепочки и конвейер производства. Диверсификация продуктов деятельности в творческой индустрии. Проектная деятельность как основа производственной деятельности в сфере творческих индустрий. Управление творческими проектами. Технология проектирования. Основные этапы разработки проекта. Форма проведения: лекция, практическое занятие. Тема 5. Организационные аспекты и мотивация деятельности в творческой индустрии Общее понятие организаторской деятельности. Организационные структуры управления в творческой индустрии. Организационные отношения, организационное документирование, организационная культура творческих индустрий. Особенности организации деятельности творческой проектной группы. Понятие мотивации. Содержание мотивации и ее виды. Мотивация труда, виды и методы стимулирования трудовой деятельности. Основные концепции мотивации труда. Особенности процесса мотивации труда в творческой индустрии. Способы стимулирования творческой деятельности. Система мотивации творческого коллектива. Мотивация и проблема успеха. Форма проведения: лекция, практическое занятие. Тема 6. Механизмы финансирования в творческой индустрии Основные источники финансирования творческих индустрий. Роль государства в финансировании культуры. Мировой опыт и основные типы финансирования культуры. Фандрейзинг. Информационное обеспечение фандрейзинга. Организация и проведение фандрейзинговой кампании. Спонсорство и благотворительность. Технология работы со спонсорами. Форма проведения: лекция, практическое занятие. Тема 7. Маркетинговые коммуникации в творческой индустрии Понятие маркетинговых коммуникаций. Теории массовой коммуникации. Модели коммуникаций и коммуникационный процесс. Цели, задачи, функции, принципы маркетинговых коммуникаций. Целевая и ключевая аудитории. Элементы маркетинговых коммуникаций — реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью и паблисити, личные продажи, прямой маркетинг. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Внутренние коммуникации организации. Тенденции развития маркетинговых коммуникаций. Эффективность маркетинговой коммуникации. Особенности маркетинговых коммуникаций в социально культурной сфере города Москвы Форма проведения занятия: лекция, практическое занятие

	Тема 8. Технологии сбыта в творческой индустрии. Понятие технологии сбыта. Сбытовая политика. Виды стратегий сбыта. Каналы распределения, товародвижения и реализации и их определение как основное содержание сбытовой политики. Особенности процесса потребления культурного и творческого продукта и их учет при выработке стратегии сбыта и формировании сбытовой политике. Цена и стоимость продуктов творческой индустрии. Особенности ценообразования в сфере творческой индустрии. Факторы, влияющие на ценообразование в творческой индустрии. Форма проведения: лекция, практическое занятие. Тема 9. Профессиональные обязанности и личностные качества менеджера Профессиональное назначение и характер деятельности менеджера. Квалификационные характеристики менеджера. Профессиональные функции и обязанности менеджера. Оценка эффективности деятельности менеджера в системе государственных и муниципальных учреждений и структур. Профессионально-важные качества и творческое начало личности менеджера. Стратегия профессионального и личностного роста. Форма проведения: практическое занятие.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Формы текущего контроля: – устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах) – письменные (контрольные работы, эссе, рефераты). Формы итогового контроля - зачет, 7 семестр
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **Основная литература:** 1. Андреев В.И. Саморазвитие менеджера / В.И. Андреев. М.: Дело, 2014. 2. Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре» // Ведомости съезда на- родных депутатов РФ и ВС РФ. №46. 19.11.92. 3. Закон РФ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» //Собр. законод. РФ. № 22. 27.05.96. 4. Международно-правовые документы по вопросам культуры / Сост. проф. А.С. Запесоцкий. СПб., 1996. 5. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансировании организаций культуры и искусства // Экономическая газета. 1995. № 3. 6. 8. Закон о средствах массовой информации. М.: ПРИОР, 2002. 7. Закон Российской Федерации «Основа законодательства Российской Федерации о культуре». М.: Ось-89, 1997 8. . Клитин С.С. Эстрада. Проблемы теории, истории, методики. Л.: Искусство, 1987. 9. Как защитить интеллектуальную собственность в России. Правовое и экономическое регулирование: Справочное пособие. М.: ИНФРАМ, 1995 10. Котляр Ф. Основы маркетинга/ Пер. с англ. - М. - СПб. - Киев, 1999. **Дополнительная литература** 1. Абидуева Е. Составление и реализация планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение эффективности

	сферы культуры / Е. Абидуева // Дом культуры. - № 6; № 7. - 2013. 2. Войтковский С.Б. Основы менеджмента и практический менеджмент в искусстве. М., 2000. 3. Галенская Л. Н. Музы и право: правовые вопросы в области культуры. М., 1991. 4. Галуцкий Г. М. Экономика культуры. М., 1991. 5. Дуликов В.З. Организационный процесс в социокультурной сфере. М.: МГУ-КИ, 2003. 6. Жарков А.Д. Технологии культурно-досуговой деятельности. М.: МГУКИ, 2000. 7. Жданова Е.И., Анчуриев А.К., Основы промоутерской деятельности в музы- кальном шоу-бизнесе: Учеб. пособие. М.: МГУКИ, 2002. 8. Жданова Е.И., Иванов С.В., Кротова Н.В. Управление и экономика шоу- бизнеса. М.: Финансы и статистика, 2003. 9. Жданова Е.И., Иванов С.В., Крытов Н.В. Менеджмент ИГУ бизнес : Уч. посо- бие. М.: МГУК, 1997. 10. Журналы: «Арт-менеджер», «Шоу-мастер», «Досуг и культура». 11. Как просить деньги на культуру / Сост. А.Г. Иксанов, А.И. Дымникова. СПб., 1995. **Электронные образовательные ресурсы** 1. Арт-менеджер: журн. - URL: http:// www.artmanager.ru. 2. Ассоциация Менеджеров Культуры (АМК) - URL: http://www.amcult.ru. 3. Культура, сфера культуры и менеджмент. - URL: http://www.manageweb.ru/study-407-1.html 4. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp 5. Образовательная электронная библиотека - http://www.knigafund.ru 6. Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru
	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 03.01	**РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ**
	Разработчик: *Абдуллин Искандер Рубинович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук*
УК-4	***I. Цели и задачи дисциплины*** Основной целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение уровня практического владения современным русским литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка, в письменной

и устной его разновидностях.
Задачи курса:
- укрепить общую грамотность студентов;
- дать системное представление о литературно-языковой норме применительно к современному русскому литературному языку;
- закрепить и совершенствовать навыки владения нормами русского литературного языка;
- расширить и углубить представления о речевой системности и нормативности на речестилистическом уровне;
- помочь осознать принципы пользования языком, а также рамки и причины отступления от них в речевой практике;
- научиться строить высказывания (тексты) в научной и деловой сферах общения;
- сформировать коммуникативные компетенции специалиста;
- продолжить развитие навыков поиска и развития информации;
- повышать культуру разговорной речи, обучать речевым средствам установления и поддержания доброжелательных личных отношений;
- развить умение студентов оптимально использовать средства русского языка для продуктивного участия в процессе общения.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	*Знать:* – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;
	Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме;

	– вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
	Владеть: – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), ведется в течение первого и второго семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			1 сем.	**2 сем.**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**3**	70	-	З
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, информативность, чистота, богатство и выразительность публичной речи. Образ оратора. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Установка оратора на диалог. Способы перевода письменной речи в устную. Причины коммуникативных неудач. Тема 16. Культура дискутивно-полемической речи (беседа и спор). Сущность и типы беседы. Основы ведения беседы. Роль вопроса в деловой беседе. Способы преодоления непродуктивных моделей беседы. Спор: понятие и функции. Стратегия и тактика спора как формы организации коммуникации. Логические аспекты спора. Источники рациональных аргументов. Иррациональные аргументы и особенности их использования. Уловки в споре. Социально-психологические аспекты спора. Кодекс аргументатора и кодекс оппонента. Справедливость и право в споре. Импровизация и игра в споре.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Формы текущего контроля Письменные работы, представляющие собой - лексико-грамматические работы по пройденным урокам; - проверка тестов, контрольных работ. Устные работы, включающие в себя

	- грамматические тесты; - защита рефератов. Формы итогового контроля - зачёт Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дон : Феникс, 2004. Голуб И.Б. Риторика: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: Логос, 2002. Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л.К.Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2000. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. В.И.Максимова. – М., 2002. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989. Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Смелкова З.С. Риторика. Учебник. – М.: Велби, 2012. Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995. Орфоэпический словарь (любое издание после 2000 года). Розенталь Д.Э, Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М, 2005 г. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 2001. Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы. gramota.ru/slovari/types/17_24 stylistics.academic.ru/16 http://www.gramota.ru/ − справочно-информационный портал http://www.gramma.ru/ −культура письменной речи http://www.rusgram.narod.ru/ − Проект Института Русского Языка им. В.В.Виноградова РАН. Электронный учебник по фонетике, морфемике, синтаксису русского языка http://www.morfologija.ru/ − электронная версия Грамматического словаря русского языка А.А. Зализняка http://www.slovari.ru/ − словари по различным разделам языкознания http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vasmer – Этимологический словарь русского языка М. Фасмера http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh – Историко-этимологический словарь современного русского языка П.Я. Черных http://1001.ru/books/speak/ − «Учимся говорить публично». Авторский курс В. Шахиджаняна. http://www.orator.ru/P.Soper/predislovie.html − Поль Л. Сопер. Основы искусства речи
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

<table>
<tr><td></td><td>Профессиональная аудио- и видеоаппаратура, проектор. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).</td></tr>
<tr><td>Б1.В.ДВ 03.02</td><td>ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Вьюгина Сазида Вагизовна, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации</td></tr>
<tr><td>УК-4</td><td>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.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:
<table><tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr><tr><td rowspan="2">УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке</td><td>Знать:
– о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений;
– формы речи (устной и письменной);
– особенности основных функциональных стилей;
– языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
– морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;</td></tr><tr><td>Уметь:
– ориентироваться в различных речевых ситуациях;
– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения;</td></tr></table></td></tr>
</table>

	– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
	Владеть: – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;

III. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			1 сем.	**2 сем.**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**3**	70	-	З
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* <u>Основной уровень</u> -общественно-политические, публицистические (медийные) тексты справочно-информационного и рекламного характера по обозначенным темам; <u>Повышенный уровень</u> - научно-популярные и научные тексты по обозначенным темам. *Говорение* <u>Основной уровень</u> - 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). <u>Повышенный уровень</u> - монолог-описание (произведений искусства; спортивных мероприятий; природных ландшафтов и т.д.) - монолог-сообщение (о международных организациях в различных сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни) - монолог-размышление (о перспективах развития музыкальной науки / отрасли / языков / культур и т.д.) - диалог-расспрос (об особенностях жизни и деятельности представителей различных культур/организаций/групп; о предоставляемых услугах и товарах и т.д.) - диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий, диспутов и др. форм полилогического общения) *Письмо* <u>Основной уровень</u> -заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.); - письменные проектные задания; <u>Повышенный уровень</u>

	- 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.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных опросов и проектов. Промежуточный контроль проводится в виде зачета во втором семестре. Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой изучаемых разделов курса.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **Основная литература** 1. Шаяхметова Л.Х. Татарский язык для начинающих. – Казань, 2012 Дополнительная литература 2. Фатхуллова К.С. Татарский язык. Учебно-методическое пособие. – Казань, 2012. 3. Сафиуллина, Ф.С. Татарский язык: самоучитель. – Казань, 1991. **Интернет-ресурсы**

	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
	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.
Б2.О.01	**УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ)**
	Разработчик: *Айнатуллов Илсур Ибрагимович, заведующий кафедрой деревянных духовых инструментов, профессор*
УК-6 **ОПК-2** **ПК-1** **ПК-2** **ПК-3**	***I. Цели и задачи практики*** Целью учебной исполнительской практики является приобретение студентами репертуарной базы и опыта исполнительской деятельности на избранном им инструменте; приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления музыканта-исполнителя. В задачи исполнительской практики входит приобретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком творческом и профессиональном уровне сольной и ансамблевой концертно-исполнительской работы; ознакомление со спецификой исполнительства в различных аудиториях слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин; подготовка, накопление и совершенствование сольного и ансамблевого репертуара.
	II. Требования к уровню освоения содержания практики Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: **Компетенции** | **Индикаторы достижения компетенций**

		УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	*Знать:* – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
			Уметь: – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;;
			Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели
		ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
			Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
			Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
		ПК-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;
			Уметь: – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
			Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
		ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкальноязыковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебнометодическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкальноинструментального искусства;
			Уметь: - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
			Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
		ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерску	*Знать:* – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
			Уметь: – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс;

ю и (или) репетиционную оркестровую работу	– совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.	
	Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией	

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается 1 по 8 семестр.

Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой самостоятельную работу обучающихся и подготовку концертных выступлений, обучающихся под руководством педагога.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**							
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**5**	4	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	З
Самостоятельная работа		176								
Общая трудоемкость		180								

IV. Содержание практики.

Прохождение исполнительской практики предполагает включенность обучающегося в творческую работу, развитие его исполнительских данных. Преподаватель, осуществляющий руководство исполнительской практикой, оказывает помощь студенту в подборе репертуара, курирует репетиционный процесс и концертное выступление, подготовленное студентом.

Самостоятельная работа студентов включает совершенствование профессиональных исполнительских навыков, освоение учебного и концертного репертуара, а также отбор репертуара и составление программы с опорой на рекомендации преподавателя, проведение репетиционной работы, проведение творческого мероприятия.

Немаловажным фактором, обеспечивающим успешное прохождение дисциплины, оказывается стремление студента проявить свои способности в различных формах исполнительства, умение привлечь внимание и заинтересовать аудиторию в процессе концертного выступления.

Для общего руководства практикой студентов приказом ректора назначается куратор по исполнительской практике. Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство исполнительской практикой студентов:

– разрабатывают программы учебных и концертных выступлений студентов;

– осуществляют контроль соблюдения сроков прохождения практики и ее содержания;

– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий;

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по исполнительской практике установлен в соответствии с учебным планом.

Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам:

а) выполнение учебного плана по исполнительской практике;

б) объем и уровень концертного репертуара студента;

в) количество концертных выступлений.

	Промежуточный контроль осуществляется форме исполнения концертной программы студента по дисциплинам «Специальный инструмент», «Камерный ансамбль», «Ансамбль духовых инструментов». Итоговой контроль осуществляется в 8семестре в форме исполнения концертной программы, оформления отчета студента по исполнительской практике, положительного отзыва руководителя практики. Результаты аттестации по учебной исполнительской 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. 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. 2. 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. 3. 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. 4. 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. 5. 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. 6. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 4 апреля 2018 года). Вып. 11 / Казанская консерватория; ред., сост. Ю. С. Карпов ; ред., сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2019. - 332с. 7. Андреев Е. О работе над продолжительными звуками, гаммами, арпеджио и основными штрихами в процессе индивидуальных занятий с музыкантами // В помощь военному дирижёру. М.: ВДФ при МГК, 1984. – Вып. 23. – С. 21 – 40. 8. Бадур-Скода Е. Интерпретация Моцарта. – М., 1972. 9. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре в эпоху классицизма. – М., 2000. 10. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. – М., 1972. 11. Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности в высшей нервной деятельности. – Л., 1974. 12. Волков Н. Экспериментальное исследование некоторых факторов процесса звукообразования (на язычковых духовых инструментах) // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах: Сб. трудов. – М., 1985. С.50-75.

13. Волков Н. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта-духовика // Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте среднего и высшего профессионального музыкального образования / Материала науч. практ. конференции. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1997.– с. 45–47.
14. Волков Н. Психофизические основы и принципы постановки губного аппарата исполнителя на язычковом духовом инструменте. – М.: Научно-метод. центр по худож. образованию, 2005 – 49 с.
15. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. науч. трудов. – Л., 1987.
16. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
17. Гельфанд С. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику. – М., 1984.
18. Горбачёв В. Двойное стаккато на язычковых духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 112 – 188.
19. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения музыканта-исполнителя // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. – М., 1986. С.65-81.
20. Гриценко Ю. Роль объективных и субъективных факторов в исполнительстве на валторне // Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. – М., 1990.с.42-56.
21. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музгиз, 1962. – 116 с.
16. Диков Б. О работе над гаммами // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 211–231.
17. Диков Б. Настройка духовых инструментов // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4. – С. 71–85.
22. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете.-М.:Музыка, 1983. – 192 с.
23. Докшицер Т. Трубач на коне. – М., 1996.
18. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991. Вып.10.
19. Докшицер Т. Трубач на коне. – М., 1996.
20. Иванов В. Саксофон. – М.: Музыка, 1990. - 64 с.
23. Иванов А. О нетрадиционных приёмах звукоизвлечения в кларнетном исполнительстве // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1990. – Вып. 28. – С. 96–114.
24. Иванов А. Техника непрерывного дыхания в исполнительстве на кларнете // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1994. – Вып. 29. – С. 38–47.
25. Иванов В. Школа академической игры на саксофоне.- Ч. 1. – М.: Брасс-коллегиум, 2003. – 150 с.
26. Иванов В. Словарь музыканта-духовика.–М.: Музыка, 2007.–128 с.
27. История, теория и практика исполнительства на духовых и ударных инструментах. Тезисы докладов международной научной конференции. – Ростов-на-Дону, 1997.
28. Кириллов С. М. Готлиб. Концерт для саксофона-альта с духовым оркестром // Вестник МГУКИ, 2009. - № 5. – С.230 – 233.
29. Кириллов С. Проблема музыкального мышления в контексте исполнительской деятельности музыканта-духовика // Изве-

стия Самарского научного центра РАН. – Самара, 2009, - Т. 11, № 4 (5). – С. 1357 – 1365.
29. Кириллов С. Техника игры на саксофоне и проблемы интерпретации оригинальных произведений. – Автореф. канд. искусствоведения. - Ростов-на Дону, 2010. – 22 с.
30. Леонов В. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых инструментах. – Ростов-на Дону: Рост. гос. консерватория, 2010. – 345 с.
31. Майоров А. Современные выразительные средства в практике игры на саксофоне // Музыкальное развитие студента: инновационные идеи и перспектива. – Самара: Сам. гос. академия искусств, 2004. – Вып. 3. – С. 163 – 169.
32. Маккинон. Игра наизусть. – Л., 1967.
33. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
34. Михайлов Л. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 1975. -78 с.
35. Мясоедов В. Современные приёмы игры на саксофоне // В помощь военному дирижёру. – М.: ВДФ при МГК, 1994. –Вып. 29. – С. 48 – 69.
36. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972. – 383 с.
37. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. — М.: Музыка, 1988. – 254 с.
38. Олексий В. Непрерывное дыхание при игре на деревянных духовых инструментах // Методические рекомендации для музыкальных училищ. — Киев : РМК, 1983. - 16 с.
39. Орвид Г. Некоторые объективные закономерности звукообразования и искусства игры на трубе // Мастерство музыканта-исполнителя. – Вып. 2. – М.: Сов. композитор, 1976. – С. 186 – 210.
41 Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – М., 1958.
40. Прорвич Б.Основы техники игры на саксофоне.-М.:Музыка, 1977.96с.
41. Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия / Сост.- ред. А.Е. Тарас. – М.: АСТ, 2005. – 270 с.
42. Пушечников И. Особенности дыхания при игре на гобое // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. – М., 1991. С.42-6
43. Пушечников И. Искусство игры на гобое. – СПб.: Композитор, 2005 – 312 с.
44. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 2001. - 144 с.
45. Смирнова А. Некоторые методические и исторические аспекты отечественного исполнительства на флейте. Казань, 2000.
46. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. – М., 1997.
47. Терёхин Р., Апатский В. Методика обучения игре на фаготе. – М.: Музыка, 1988. – 208 с.
48. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. - М.: Музыка, 1984.–216 с.
49. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. – М., 1989. – М., 1975.
50. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1986. – 191 с.
51. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. - М.: Музыка, 1975. – 159 с.
52. Федотов А. Дыхание и некоторые вопросы музыкальной фразировки // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1975, - С. 64 – 77.
53. Федотов А. О выразительных средствах кларнетиста в работе над музыкальным образом // Методика обучения игре на духо-

вых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4.– С. 86–109.
54. Федотов А., Плахоцкий В. О возможности чистого интонирования при игре на духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1964. – Вып. 1. – С. 56 – 78.
55. Фёдоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 1990. – 34 с.
56. Фёдоров Е. О психологической подготовке музыканта-исполнителя к концертному выступлению // Деревянные духовые инструменты (история, теория, архив). — Петрозаводск: Петрозавод. гос. консерватория, 1996. – Вып. 2. – С. 127–152.
57. Фёдоров Е. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И Глинки, 2004. – 112 с.
58. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. — М.: Музыка, 1968. – 78 с.
59. Фриче В. Социология искусства. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 208 с.
60. Хамов Г. Вопросы начального обучения игре на саксофоне // Вопросы истории, теории и методики обучения игре на духовых инструментах. – Владивосток: Дальневосточный гос. ин-т искусств, 1999. – Вып. 2. – с.27 – 36.
61. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. – СПб.: Композитор,2008. – 368 с.
62. Шапошникова М. К проблеме становления отечественной школы игры на саксофоне // Актуальные вопросы теории и пратики исполнительства на духовых инструмент. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1985.– Вып. 80. –С. 22– 37.
63. Шапошникова М. Постановка амбушюра саксофониста // Современное исполнительство на духовых инструментах. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1990. – С. 92 – 108.
64. Шингаров Г. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. – М., 1971.
65. Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского искусства // Вопросы теории и эстетики. – Л., 1973. – Вып.12. – С.
66. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. – Л.: Музыка, 1986. – 128 с.
67. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб.: Композитор, 2005. – 36 с.
68. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб.: Композитор, 2006. – 496 с.
69. Ягудин Ю. О развитии выразительности звука // Методика обучения игре на духовых инструм. М: Музыка, 1971.– Вып.3.– С.193– 203.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)
Ссылка: www.rism.info
Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным

	темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение практики Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и со-

<table>
<tr><td></td><td>ответствуют 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.</td></tr>
<tr><td>Б2.О.02</td><td>ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Смирнова Анна Николаевна, профессор кафедры деревянных духовых инструментов</td></tr>
<tr><td>УК-3
ОПК-3
ПК-3
ПК-4</td><td>I. Цели и задачи практики
Основной целью педагогической практики, осуществляемой в музыкальном вузе, является практическая подготовка выпускников к выполнению профессиональной педагогической деятельности в сфере среднего специального и начального профессионального музыкального образования на высоком уровне. Научить студента применять полученные теоретические знания в реальном учебном процессе, самостоятельной деятельности в области музыкальной педагогики.
Задачи в области педагогической деятельности: подготовка высококвалифицированных педагогов. На оркестровых факультетах эта задача стоит особенно остро, так как почти все выпускники-духовики будут заниматься педагогической деятельностью и должны быть подготовлены к работе с учащимися профессиональных учебных заведений; преподавание дисциплин в области музыкально-инструментального искусства, игры на музыкальном инструменте обучающимся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, воспитание музыканта-исполнителя с высокоразвитым художественным и интеллектуальным потенциалом; подготовка обучающегося к самостоятельной деятельности в области исполнительства и музыкальной педагогики, выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов художественно-педагогического процесса.
В процессе прохождения педагогической практики студент приобретает навыки самостоятельной работы с учеником: овладевает методами индивидуального подхода к ученику, учитывая его возрастные и личностные особенности и музыкальные данные.
Педагогическую подготовку студент получает при изучении психологии, педагогики, методики, истории исполнительного искусства и в специальном классе. Все приобретенные студентом знания конкретизируются в процессе педагогической практики, являющейся одной из важных составных частей учебного процесса.
Важнейшим требованием к дисциплине является обеспечение взаимосвязи методики (теоретический курс) и педагогической практики, в которой должны находить применение знания, полученные в курсе лекций по методике.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания практики
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
<table><tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr><tr><td>УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</td><td>Знать:
– психологию общения, методы развития личности и коллектива;
– приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке;</td></tr></table></td></tr>
</table>

	– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;	
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;	
	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.	
ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*Знать:* – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;	
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;	
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика	
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	*Знать:* – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;	
	Уметь: – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.	
	Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией	
ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкальноинструментального искусства и осуществлять	*Знать:* – лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – различные методы и приемы преподавания; – психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп; – методическую литературу по профилю;	
	Уметь: – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;	

оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	
	Владеть: – навыками общения с обучающимися разного возраста; – приемами психической саморегуляции; – педагогическими технологиями; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования и учреждениях дополнительного образования детей; – навыками воспитательной работы с обучающимися.	

III. Объем практики, 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 5 по 7 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль		
			5	6	7
Контактная работа, в т.ч. контроль	6	108	КУ	З	Э
Самостоятельная работа		108			
Общая трудоемкость		216			

IV. Содержание практики.

Как правило, занятия по педагогической практике проводится внеаудиторно на базе музыкальных ССУЗ, ДМШ и музыкальных вузов. 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. Госстандартом определено, что педагогическая практика осуществляется под руководством опытного педагога-консультанта в активных и пассивных формах. В соответствии с учебным планом практиканты занимаются с учащимися один раз в неделю самостоятельно и один раз в неделю с педагогом-консультантом. Аудиторная и самостоятельная работа по всем видам педагогической практики подтверждается в объеме часов, указанных в учебном плане.

За время прохождения практики студенты должны овладеть практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми им для выполнения педагогической деятельности на профессиональном уровне, развить ряд педагогических качеств и способностей.

На занятиях педагогической практики студент-практикант должен научиться:

- индивидуально подбирать для ученика разнообразный репертуар;
- методически целесообразно строить урок;
- использовать на практике наиболее ценные методы и приемы работы с учеником;
- анализировать все составляющие развития ученика качество занятий, продуктивность самостоятельных занятий, технический уровень, психологические исполнительские особенности и т.д.
- анализировать музыкальные произведения различных стилей и жанров, помогать ученику в преодолении исполнительских

	трудностей; - грамотно оформлять учебную документацию. К числу наиболее значимых качеств педагога, требующих повышенного внимания со стороны руководителя следует выделить: слуховую активность, позволяющую быстро и точно откликаться на качество звучания (чистота интонации, переходов от звука к звуку, динамики и т.д.); тонкость восприятия выполняемых действий ученика. Важнейшим требованием к дисциплине является обеспечение взаимосвязи методики (теоретический курс) и педагогической практики, в которой должны находить применение знания, полученные в курсе лекций по методике. **Формы работы в классе по педагогической практике** Самостоятельная работа студента с учеником предполагает обязательные индивидуальные консультации, которые осуществляются в следующих формах: ***1. Предварительная консультация.*** Цель ее – проверка готовности студента к работе с учеником. Во время предварительной консультации педагог-консультант выявляет уровень знаний студента в области педагогики, методики, планирует вместе с ним работу, корректирует подбор репертуара для ученика. **2.** ***Урок, проводимый в присутствии консультанта***. Занятия студента с учеником в присутствии консультанта позволяют определить эффективность самостоятельной работы студента. Педагог-консультант помогает студенту в устранении объективных и субъективных трудностей в освоении материала, преодолении технических трудностей. Совместно со студентом-практикантом проводится критический анализ урока. **3.** ***Урок консультанта с учеником в присутствии практиканта.*** Цель - проверка уровня готовности ученика за определенный период времени и направление работы практиканта. Педагог дает методические рекомендации практиканту в поиске наилучших способов успешного развития технических и исполнительских способностей ученика. Эта форма консультации активизирует мышление студента, создает благоприятную обстановку для обмена опытом, оптимально сочетает практическую работу с теоретическими обобщениями и выводами. **4.** ***Практика наблюдения.*** Проводится путем посещения студентом уроков ведущих педагогов музыкального училища, специальной музыкальной школы, ДМШ. В процессе её прохождения студент ведет дневник наблюдений, в котором фиксирует ход урока и наиболее важные его моменты, анализирует приемы и методы работы педагога и т.д. ***5. Ассистентская практика.*** Осуществляется в классе педагогом по специальности. В процессе прохождения ассистентской практики студент выполняет поручения педагога по различным видам учебной работы. ***6. Изучение педагогического репертуара*** также является важной формой работы в классе педагогической подготовки. Формы консультаций должны варьироваться в зависимости от индивидуальности студента и степени его подготовленности к педагогической работе. **7.** ***Музыкальные материалы*****,** используемые в процессе реализации курса: CD с записями исполнителей, выступавших на конкур-

	сах, концертах, отдельных музыкальных произведений из фондов фонотеки КГК. **8.** ***Мультимедиа-пособия*** (записи открытых уроков и мастер-классов ведущих преподавателей ССУЗ, вузов и ДМШ) из фонда фонотеки КГК. **9.** ***Наглядные пособия*** по вопросам постановки аппарата, изучения нотной грамоты, таблицы штрихов и приемов, таблицы иностранных терминов. **Требования к педагогическому репертуару** Изучение педагогического репертуара является важной формой работы в классе педагогической практики. В целях формирования у учащихся наиболее полной системы знаний практикант должен использовать схемы разбора произведений, которые учитывают те или иные особенности изучаемого репертуара (по жанрам). ***Педагогический репертуар должен:*** а) включать разнообразную по жанрам и стилям программу, соответствующую техническим возможностям ученика, содержание которой доступно для понимания и освоения; б) программ должна строиться с учетом важнейших педагогических принципов обучения (доступности, последовательности, и т.д.). Педагогический репертуар должен содержать: произведения крупной и малой форм. Должны использоваться произведения зарубежной, русской классики, оригинальные произведения для данного инструмента, переложения, произведения композиторов Татарстана. Инструктивный материал учащихся должен включать гаммы, арпеджио, этюды и упражнения, применяющиеся в педагогической практике. ***Рекомендуемый план работы:*** ***V семестр*** 2 разнохарактерных произведения малой формы, 4 гаммы, 5 этюдов и упражнений ***VI семестр*** 2 разнохарактерных произведения малой формы или часть произведения крупной формы, 4 гаммы, 5 этюдов и упражнений, читка с листа ***VII семестр*** Части сочинения крупной формы композиторов-классиков, 2 пьесы, 4 гаммы, 5 этюдов, читка с листа, исполнение в ансамбле Использование различных форм работы в классе педагогической практики и подготовка, проводимая в классе по специальности и курсах педагогических дисциплин, позволяют воспитывать профессионально подготовленного педагога-духовика, отвечающего требованиям современного музыкального образования. ***Требования к оформлению учебной документации*** Документация должна вестись аккуратно, систематично и полно отражать ход учебно-воспитательного процесса В период прохождения пассивной практики практиканты должны иметь рабочие тетради, в которых фиксируются наиболее важные моменты уроков, примечания. Студенты-практиканты составляют индивидуальный учебный план ученика с развернутой характеристикой и определением задач

	обучения в начале и конце каждого семестра. Рабочие тетради и индивидуальные планы должны быть содержательно насыщенными, дающими представление об особенностях наблюдаемых образовательных процессов и самих учащихся. В индивидуальных планах отражается перспектива развития учащегося. Использование различных форм работы в классе педагогической практики и подготовка, проводимая в классе по специальности и курсах педагогических дисциплин, позволяют воспитывать профессионально подготовленного педагога, отвечающего требованиям современного музыкального образования.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Мониторинг качества усвоения дисциплины осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам: а) посещаемость занятий по педпрактике; б) качество выполнения педагогической работы; в) подготовка и сдача документации учебного назначения. ***Промежуточный контроль*** осуществляется во время сдачи зачета по педагогической практике в конце 6 семестра. Зачет предполагает выступление ученика с программой, последующий анализ его исполнения студентом-практикантом, характеристику ученика и анализ стоящих перед ним проблем учебного, воспитательного и развивающего характера, показ фрагмента работы практиканта, исполнение педагогического репертуара, предоставление отчетности. В программу зачета включается репертуар, соответствующий уровню подготовки ученика и его потенциалу. Одним из важных направлений контроля является отчетная документации практиканта. В соответствии с требованиями ГОС, по всем видам практики вводится отчетность. Она должна включать: а) дневник практиканта; б) журналы посещений; в) индивидуальные планы учащихся. ***Итоговый контроль*** осуществляется в 7 семестре, студенты сдают экзамен по педагогической подготовке, учитывающий результаты педагогической практики. ***Требования к зачету по педагогической практике:*** 1. Выполнение учебного плана. 2. Представление индивидуального плана ученика. 3. Развернутая характеристика ученика. 4. Подготовка с учеником программы и работа над ней в присутствии комиссии. ***Критерии оценки работы практиканта*** При оценке работы практиканта учитываются: 1. Качество самостоятельной работы практиканта с учащимся:

	а) регулярность и добросовестность в работе с учениками; б) инициативность, активность в работе; в) умение найти контакт с учеником. 2. Качество планирования уроков. 3. Организация воспитательной работы в классе по специальности. 4. Особенности работы на занятиях с педагогом-консультантом. 5. Знание педагогического репертуара. 6. Умение делать педагогический анализ проведенной работы. 7. Успеваемость ученика (выступление учащихся на зачетах и экзаменах). 8. Уровень развития качеств практиканта, проявляющийся при обсуждении выступлений учащихся на академических концертах. 9. Ведение индивидуальных учебных планов. Аккуратность и точность в ведении документации: журналы посещений, индивидуальные планы; ведение дневника практиканта; запись взаимопосещений; умение дать характеристику ученику.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. *Список литературы* **Основная литература:** 1. Ананьев Б. Человек как предмет познания. – Л., 1968. 2. Баранцев А. Мастера игры на кларнете Петербургской-Ленинградской консерватории. – Петрозаводск, 1989. 3. Баранцев А. Мастера игры на флейте Петербургской-Ленинградской консерватории. – Петрозаводск, 1990. 4. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., 1974. 5. Березин В. Юрий Алексеевич Усов – педагог и ученый // Профессора исполнит. классов Московской консерватории №39. – М., 2002. 6. Березин В. Начальный период обучения игре на духовых инструментах в связи с возрастными особенностями учащихся // Музыкальное исполнительство и педагогика. Сб. статей / Сост. Т. А. Гайдамович. – М., 1991. 7. Березин В. Некоторые проблемы исполнительства в классическом духовом квинтете // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. – М., 1991. 8. Буяновский М. В классах духовых инструментов // Ленинградская консерватория в воспоминаниях. – Л., 1962. 9. Вопросы музыкальной педагогики. Сб. статей / Сост. Ю. А. Усов. Вып.10. – М., 1991. 10. Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. – М., 1956. 11. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах.–М., 1962. 12. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете. – М., 1983. 13. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991. Вып.10. 14. Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории / Ред.-сост. Т. А. Гайдамович. – М., 1979. 15. Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып.1.–М., 1964. 16. Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып.2 –М., 1966.

17. Методика обучения игре на духовых инструментах / Ред.-сост. Ю. А. Усов. Вып.3 – М., 1971.
18. Методика обучения игре на духовых инструментах / Ред.-сост. Ю. А. Усов. Вып.3 – М., 1976.
19. Орвид Г. М.И. Табаков // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.
20. Организация и руководство педагогической практикой. Содержание педагогической практики. Московская государственная консерватория. Методические рекомендации по проведению педагогической практики. Образование. www.mosconsv.ru
21. Портреты советских исполнителей на духовых инструментах / Ред-сост. Ю.А. Усов. – М., 1989.
22. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – М., 1958.
23. Платонов Н. Из воспоминаний о Сергее Васильевиче Розанове // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.
24. Пушечников И. Особенности дыхания при игре на гобое / Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып.80. – М., 1985.
25. Реан А., Бордовская Н., Розум С. Психология и педагогика: Учебник для вузов. – СПб., 2000.
26. Розанов С. Основы методики преподавания и игры на духовых инструментах. – М., 1935.
27. Сарджент У. Джаз.- М., 1987.
28. Смирнова А. Некоторые методические и исторические аспекты становления отечественной школы игры на флейте. – Казань, 2000.
29. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. – М., 1987.
30. Теория и практика игры на духовых инструментах. – Киев, 1989.
31. Терехин Р., Апатский В. Методика обучения игре на фаготе.–М., 1988.
32. Терехин Р. Иван Иосифович Костлан // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.
33. Тризно Б. Мои учителя и современники // Ленинградская консерватория в воспоминаниях. – Л., 1962.
34. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. – М., 1984.
35. Усов Ю. Школы для трубы в формировании исполнительской культуры // Музыкальные инструменты и голос в истории исполнительского искусства / Научные труды Моск. консерватории. – М., 1991.
36. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. – М., 1989.
37. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. – М., 1986.
38. Усов Ю. Состояние методики обучения на духовых инструментах и пути дальнейшего ее совершенствования // Проблемы музыкальной педагогики / Отв. ред. М.А. Смирнов. – М., 1981.
39. Федоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика: Учебное пособие. – Новосибирск, 1990.
40. Федотов А. Методика обучения игре на дух. инструм. – М., 1975.
41. Ягудин Ю. Воспоминания о В. Н. Цыбине // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.
42. Янкелевич А. Воспоминания о Ф. Ф. Эккерте // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.

Рекомендуемая литература (дополнительная)

1. *Анисимов В. П.* Диагностика музыкальных способностей детей. Учебное пособие для вузов. Издательство: Владос, 2004.
2. Грехнев В.С. Культура педагогичес-го общения. М.: Прос.,1990.-144 с.
3. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн.для учителя и родителей. М.: Просвещение, 1987. -207с.

	4. Кирсанов А.А. Педагогическое проектирование как особая область педагогической деятельности.// Проблемы непрерывного профессионального образования: региональный аспект. Материалы научно-практической конференции. Казань - Чебоксары. - С.155-162. 5. Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. М.: Педагогика, 1975. -368 с. 6. Махмутов М.И. Современный урок.-2-е изд.- М.:Педагог., 1985.-184 с. 7. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М.: Музыка,1976.-254 с. 8. Методическое обеспечение дисциплины Для освоения дисциплины библиотека консерватории располагает специальной методической литературой, фондами аудио- и видеоматериалов. Количество имеющихся изданий обеспечивает осуществление оптимального учебного процесса. На кафедре имеются типовые и авторские учебные программы, разработанные выдающимися отечественными педагогами по данной дисциплине. В дополнение к фондам библиотеки консерватории на кафедре имеется контрольный экземпляр методических пособий, изданных российскими издательствами в последние 5 лет. Кроме того, в силу того, что дисциплина изучает в том числе и историю методической мысли, эволюцию педагогических школ с момента их возникновения, в учебном процессе используются и издания, представляющие собой библиографическую редкость, т.к. в последние годы не издавались. Знание литературы такого рода необходимо для полноценного изучения предмета и воспитания исторического подхода в изучении поставленных проблем. Создана электронная библиотека курса (ЭБК), располагающая электронными версиями текстов учебных пособий и статей, указанных в списке рекомендованной литературы, а также тезисы лекций. ЭБК содержит также рекомендательный указатель книг, статей и изданий по темам курса, информацию о литературных первоисточниках и фрагменты текстов, рекомендованных к изучению. **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 практики Для проведения аудиторных занятий используются специальные классы, оснащённые видео и аудио аппаратурой. Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющихся в библиотеке консерватории, обеспечивающих обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов. Перечень технических средств обучения: - компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов, - электронная библиотека курса, - доступ к Интернет-ресурсам.
Б2.В.01	**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ОРКЕСТРОВАЯ)**
	Разработчик: *Афанасьев Евгений Сергеевич, преподаватель кафедры оперно-симфонического дирижирования*
УК-3 **ОПК-2** **ПК-1** **ПК-3**	***I. Цели и задачи практики*** Целью учебной исполнительской практики является приобретение студентами репертуарной базы и опыта исполнительской деятельности на избранном им инструменте; приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления музыканта-исполнителя. В задачи исполнительской практики входит приобретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком творческом и профессиональном уровне сольной и ансамблевой концертно-исполнительской работы; ознакомление со спецификой исполнительства в различных аудиториях слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин; подготовка, накопление и совершенствование сольного и ансамблевого репертуара.
	II. Требования к уровню освоения содержания практики Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;
	Уметь: – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	*Знать:* – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
	Уметь: – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и

(или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 2 по 7 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**
			7 сем.
Контактная работа, в т.ч. контроль	**5**	172	З
Самостоятельная работа		8	
Общая трудоемкость		180	

IV. Содержание практики.

Содержанием практики является разучивание и сценическое исполнение оркестровых партий на концертных выступлениях в составе симфонического оркестра.

Дисциплина «Оркестровая практика» представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся и призвана привить студенту практические навыки музыкально-исполнительской работы посредством включения в художественно-творческий и образовательный процесс.

Оркестровая практика является дополнением дисциплины «Оркестровый класс» и реализуется в форме аудиторных занятий. Базами оркестровой практики являются репетиционные аудитории и концертные залы Казанской консерватории, концертные площадки г. Казани и других городов.

Учебная «Оркестровая практика» предполагает:

а) пассивные формы обучения профессиональным компетенциям в исполнительской практике:

- посещение филармонических концертов: сольных, камерных, концертов вокальной и симфонической музыки;
- посещение мастер-классов, творческих встреч;
- прослушивание и анализ видео- и аудиозаписей выдающихся исполнителей мировой музыкальной культуры;
- анализ концертных программ.

б) активные формы обучения профессиональным компетенциям в исполнительской практике:

- репетиционная работа;
- выступления на концертах в составе симфонического оркестра;
- участие в фестивалях;
- участие в различных творческих проектах.

Производственная «Оркестровая практика» предполагает:

- выступления на концертах в составе симфонического оркестра;
- участие в фестивалях;
- участие в различных творческих проектах.

Занятия по «Оркестровой практике» проводятся со всеми курсами одновременно и представляют собой подготовку концертных про-

	грамм. В связи с такой формой и спецификой занятий разделение практики на разделы и виды занятий носит весьма условный характер. В соответствии с главными задачами «Оркестровая практика» подразделяется на две взаимодополняющие части: 1) Методы и формы работы оркестрового музыканта. 2) Изучение оркестрового репертуара. Первая часть предполагает освоение студентами таких форм работы как: самостоятельная работа студента, групповая репетиция, общая репетиция, концертное выступление. Основные направления, по которым ведётся работа по «Оркестровой практике»: - особенности проведения начальных репетиций; - средства музыкальной выразительности; - работа над фразировкой и формой; - приобретение навыков игры под управлением дирижёра. Приобретение профессиональных навыков оркестрового музыканта происходит на основе изучения оркестрового репертуара, который состоит из: - изучение классического репертуара; - изучение романтического репертуара; - изучение современной музыки и специфики её воспроизведения и за-писи; - изучение специфики аккомпанемента солистам; - изучение специфики исполнения оркестрово-хоровых произведений. Поэтому, подразделение «Оркестровой практики» на две составляющие весьма условно. Но такое подразделение необходимо для понимания того, что недопустимо простое изучение репертуара, без должного внимания к формированию профессиональных навыков у студентов. Работа по всем разделам практики ведётся комплексно и количество часов, предлагаемое на освоение того или иного раздела варьируется в зависимости от сложности концертной программы.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Промежуточная аттестация осуществляется на основании участия студента в подготовке программ симфонического (камерного, духового) оркестра и творческого (концертного) выступления в составе оркестра. Для промежуточного контроля студент должен выступить в концертной программе в составе оркестра минимум один раз в семестр. Практика проводится со второго по девятый семестр. В концерт 7 семестра студенты получают зачет при выполнении плана концертных выступлений и с учетом посещаемости.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. ***Список литературы***

Основная литература:

1. Агафоннинков Н. Симфоническая партитура. Л., Музыка, 1981
2. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967
3. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990
4. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. Казань, 1998.
5. Мусин И. О воспитании дирижёра. – Л., 1981; М. Музыка, 1986
6. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967
7. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – Л., 2006
8. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – 2/Л., 1984
9. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010
10. Ержемский Г. Некоторые вопросы психофизиологиии дирижирования. – М., 1992
11. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1972

Дополнительная литература:

1. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981
2. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075
3. Грум-Гржимайло Т. Н. Об искусстве дирижёра. – М., 1984
4. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1-7. – М. 1962 – 1975.
5. Карс А. История оркестровки. – М., 1990
6. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. Л.; М., 1970
7. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1982
8. Пазовский А. Записки дирижёра. М., 1966
9. Рождественский Г. Преамбулы. – М.: Сов. композитор, 1989
10. Сидельников Л. Отечественное симфоническое исполнительство: проблемы и история //Муз. исполнительство и современность. Вып. 1, М., 1988
11. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972
12. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
13. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
14. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.

Электронные образовательные ресурсы

	1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера

<table>
<tr><td></td><td>Срок подписки: бессрочный</td></tr>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение практики
Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, реализующая основные образовательные программы подготовки специалистов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза.
Необходимый для реализации учебной дисциплины «Оркестровая практика» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: малый концертный зал (до 150 посадочных мест), оркестровый репетиторий, с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки специалистов, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий.
Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющихся в библиотеке консерватории, обеспечивающих обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов.
Перечень технических средств обучения:
- компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования
аудиозаписей и видеоматериалов,
- электронная библиотека курса,
- доступ к Интернет-ресурсам.
Казанская консерватория обеспечена условиями для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов</td></tr>
<tr><td>Б3</td><td>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ</td></tr>
<tr><td>Б3.01</td><td>ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Айнатуллов Илсур Ибрагимович, заведующий кафедрой деревянных духовых инструментов, профессор</td></tr>
<tr><td>УК-2
УК-3
УК-6
УК-7
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3</td><td>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

<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых</td><td>Знать:
– общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования;
– основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;
– особенности психологии творческой деятельности;
– закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;</td></tr>
<tr><td>Уметь:</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		норм, имеющихся ресурсов и ограничений	– формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
			Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
		УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
			Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
			Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
		УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	*Знать:* – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
			Уметь: – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;;
			Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели
		УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	*Знать:* - методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности; - социально-гуманитар-ную 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;
			Уметь: - организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; - использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического са-

			мосовершенствования, 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;
			Владеть: – опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. – методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.
		ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
			Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности;

	– расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	*Знать:* – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста.
	Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом.
	Владеть:

	теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века.
ПК-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	*Знать:* – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;
	Уметь: – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкальноязыковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебнометодическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкальноинструментального искусства;
	Уметь: - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
	Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	*Знать:* – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
	Уметь: – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией

III. Трудоемкость

Общая трудоемкость составляет 5 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**
			10
Общая трудоемкость	**5**	180	ГА

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 «оркестровые духовые и ударные инструменты»: исполнение сольной концертной программы; выступление в составе ансамбля духовых (ударных) инструментов; выступление в качестве камерного ансамбля. 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 сольной концертной программы должен охватывать произведения различных жанров и стилей.
	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: 1) знание значительного сольного репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов стилей и жанров (сочинения крупной формы - сонаты, вариации, концерты, полифонические произведения; виртуозные пьесы и этюды; сочинения малых форм), репертуара для различных видов ансамблей, основных компонентов музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста, принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса. 2) умение компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные произведения; осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту; слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании; ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту; грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения; демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности; создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения; демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации; демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно; воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора. 3) владение арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для осуществления профессиональной деятельности (владение различными техническими приемами игры на инструменте, различными штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности, спецификой ансамблевого и оркестрового исполнительства, сценическим артистизмом, навыками аранжировки и переложения произведений для различных инструментальных составов); профессиональной лексикой, понятийным аппаратом в области истории и теории музыки, методологией анализа различных музыкальных явле-

	ний, событий, произведений, способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях, способностью к пониманию эстетической основы искусства; исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения, способностью владеть тембральными и динамическими возможностями инструмента; способностью демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной нотации, способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. *Список литературы* 1. 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. 2. 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. 3. 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. 4. 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. 5. 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. 6. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 4 апреля 2018 года). Вып. 11 / Казанская консерватория; ред., сост. Ю. С. Карпов ; ред., сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2019. - 332с. 7. Андреев Е. О работе над продолжительными звуками, гаммами, арпеджио и основными штрихами в процессе индивидуальных занятий с музыкантами // В помощь военному дирижёру. М.: ВДФ при МГК, 1984. – Вып. 23. – С. 21 – 40. 8. Бадур-Скода Е. Интерпретация Моцарта. – М., 1972. 9. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре в эпоху классицизма. – М., 2000. 10. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. – М., 1972. 11. Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности в высшей нервной деятельности. – Л., 1974. 12. Волков Н. Экспериментальное исследование некоторых факторов процесса звукообразования (на язычковых духовых инструментах) // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах: Сб. трудов. – М., 1985. С.50-75.

13. Волков Н. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта-духовика // Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте среднего и высшего профессионального музыкального образования / Материала науч. практ. конференции. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1997.– с. 45–47.
14. Волков Н. Психофизические основы и принципы постановки губного аппарата исполнителя на язычковом духовом инструменте. – М.: Научно-метод. центр по худож. образованию, 2005 – 49 с.
15. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. науч. трудов. – Л., 1987.
16. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
17. Гельфанд С. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику. – М., 1984.
18. Горбачёв В. Двойное стаккато на язычковых духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 112 – 188.
19. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения музыканта-исполнителя // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. – М., 1986. С.65-81.
20. Гриценко Ю. Роль объективных и субъективных факторов в исполнительстве на валторне // Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. – М., 1990.с.42-56.
21. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музгиз, 1962. – 116 с.
22. Диков Б. О работе над гаммами // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 211–231.
23. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете.-М.:Музыка, 1983. – 192 с.
24. Докшицер Т. Трубач на коне. – М., 1996.
21. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991. Вып.10.
22. Докшицер Т. Трубач на коне. – М., 1996.
23. Иванов В. Саксофон. – М.: Музыка, 1990. - 64 с.
24. Иванов А. О нетрадиционных приёмах звукоизвлечения в кларнетном исполнительстве // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1990. – Вып. 28. – С. 96–114.
25. Иванов А. Техника непрерывного дыхания в исполнительстве на кларнете // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1994. – Вып. 29. – С. 38–47.
26. Иванов В. Школа академической игры на саксофоне.- Ч. 1. – М.: Брасс-коллегиум, 2003. – 150 с.
27. Иванов В. Словарь музыканта-духовика.–М.: Музыка, 2007.–128 с.
28. История, теория и практика исполнительства на духовых и ударных инструментах. Тезисы докладов международной научной конференции. – Ростов-на-Дону, 1997.
29. Кириллов С. М. Готлиб. Концерт для саксофона-альта с духовым оркестром // Вестник МГУКИ, 2009. - № 5. – С.230 – 233.
30. Кириллов С. Проблема музыкального мышления в контексте исполнительской деятельности музыканта-духовика // Известия Самарского научного центра РАН. – Самара, 2009, - Т. 11, № 4 (5). – С. 1357 – 1365.
30. Кириллов С. Техника игры на саксофоне и проблемы интерпретации оригинальных произведений. – Автореф. канд. искусство-

ведения. - Ростов-на Дону, 2010. – 22 с.
31. Леонов В. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых инструментах. – Ростов-на Дону: Рост. гос. консерватория, 2010. – 345 с.
32. Майоров А. Современные выразительные средства в практике игры на саксофоне // Музыкальное развитие студента: инновационные идеи и перспектива. – Самара: Сам. гос. академия искусств, 2004. – Вып. 3. – С. 163 – 169.
33. Маккинон. Игра наизусть. – Л., 1967.
34. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
35. Михайлов Л. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 1975. -78 с.
36. Мясоедов В. Современные приёмы игры на саксофоне // В помощь военному дирижёру. – М.: ВДФ при МГК, 1994. –Вып. 29. – С. 48 – 69.
37. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972. – 383 с.
38. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. — М.: Музыка, 1988. – 254 с.
39. Олексий В. Непрерывное дыхание при игре на деревянных духовых инструментах // Методические рекомендации для музыкальных училищ. — Киев : РМК, 1983. - 16 с.
40. Орвид Г. Некоторые объективные закономерности звукообразования и искусства игры на трубе // Мастерство музыканта-исполнителя. – Вып. 2. – М.: Сов. композитор, 1976. – С. 186 – 210.
41 Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – М., 1958.
41. Прорвич Б.Основы техники игры на саксофоне.-М.:Музыка, 1977.96с.
42. Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия / Сост.- ред. А.Е. Тарас. – М.: АСТ, 2005. – 270 с.
43. Пушечников И. Особенности дыхания при игре на гобое // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. – М., 1991. С.42-6
44. Пушечников И. Искусство игры на гобое. – СПб.: Композитор, 2005 – 312 с.
45. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 2001. - 144 с.
46. Смирнова А. Некоторые методические и исторические аспекты отечественного исполнительства на флейте. Казань, 2000.
47. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. – М., 1997.
48. Терёхин Р., Апатский В. Методика обучения игре на фаготе. – М.: Музыка, 1988. – 208 с.
49. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. - М.: Музыка, 1984.–216 с.
50. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. – М., 1989. – М., 1975.
51. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1986. – 191 с.
52. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. - М.: Музыка, 1975. – 159 с.
53. Федотов А. Дыхание и некоторые вопросы музыкальной фразировки // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1975, - С. 64 – 77.
54. Федотов А. О выразительных средствах кларнетиста в работе над музыкальным образом // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4.– С. 86–109.
55. Федотов А., Плахоцкий В. О возможности чистого интонирования при игре на духовых инструментах // Методика обучения

игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1964. – Вып. 1. – С. 56 – 78.
56. Фёдоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 1990. – 34 с.
57. Фёдоров Е. О психологической подготовке музыканта-исполнителя к концертному выступлению // Деревянные духовые инструменты (история, теория, архив). — Петрозаводск: Петрозавод. гос. консерватория, 1996. – Вып. 2. – С. 127–152.
58. Фёдоров Е. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И Глинки, 2004. – 112 с.
59. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. — М.: Музыка, 1968. – 78 с.
60. Фриче В. Социология искусства. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 208 с.
61. Хамов Г. Вопросы начального обучения игре на саксофоне // Вопросы истории, теории и методики обучения игре на духовых инструментах. – Владивосток: Дальневосточный гос. ин-т искусств, 1999. – Вып. 2. – с.27 – 36.
62. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. – СПб.: Композитор,2008. – 368 с.
63. Шапошникова М. К проблеме становления отечественной школы игры на саксофоне // Актуальные вопросы теории и пратики исполнительства на духовых инструмент. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1985.– Вып. 80. –С. 22– 37.
64. Шапошникова М. Постановка амбушюра саксофониста // Современное исполнительство на духовых инструментах. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1990. – С. 92 – 108.
65. Шингаров Г. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. – М., 1971.
66. Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского искусства // Вопросы теории и эстетики. – Л., 1973. – Вып.12. – С.
67. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. – Л.: Музыка, 1986. – 128 с.
68. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб.: Композитор, 2005. – 36 с.
69. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб.: Композитор, 2006. – 496 с.
70. Ягудин Ю. О развитии выразительности звука // Методика обучения игре на духовых инструм. М: Музыка, 1971.– Вып.3.– С.193– 203.

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 ги-

	тары. **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 само-

	стоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Б3.02	**ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**
	Разработчик: *Яковлев Валерий Иванович, заведующий кафедрой теории и истории исполнительского искусства и музыкальной педагогики, доктор исторических наук, профессор*
УК-1 **УК-2** **УК-4** **УК-5** **УК-6** **УК-8** **ОПК-1** **ОПК-3** **ОПК-4** **ОПК-5** **ОПК-7** **ПК-4**	***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. ***II. Требования к уровню освоения***

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать:* – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Владеть:* – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
	Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;

			– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
			Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
		УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	*Знать:* – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;
			Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
			Владеть: – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;
		УК-5. Способен воспринимать межкультурное раз-	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и

		нообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
			Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
			Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
		УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	*Знать:* – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
			Уметь: – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;;
			Владеть:

			– навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели
		УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	*Знать:* – 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;
			Уметь: – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
			Владеть: – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
		ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
			Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы;

			– исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
			Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
		ОПК-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	*Знать:* – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
			Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
			Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика
		ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;
			Уметь: – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
			Владеть: – 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.
		ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	*Знать:* – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности;
			Уметь: – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности;

	– применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;
	Владеть: – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.
ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	*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 подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.
ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	*Знать:* – лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – различные методы и приемы преподавания; – психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп; – методическую литературу по профилю;
	Уметь: – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
	Владеть: – навыками общения с обучающимися разного возраста; – приемами психической саморегуляции; – педагогическими технологиями; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования и учреждениях дополнительного образования детей; – навыками воспитательной работы с обучающимися.

III. Трудоемкость

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль 10
Общая трудоемкость	**4**	144	ГА

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.

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:

в области теории и истории музыкального исполнительского искусства – теоретические основы и историю исполнительского искусства, историю создания и развития музыкального (специального) инструмента, развития камерного жанра, методику работы с творческими коллективами различных составов;

в области методики и педагогики – основные принципы отечественной и зарубежной общей и музыкальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и современное состояние музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, структуру образования; общие формы организации и управления учебной деятельности, основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных школах.

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 ар-

	хивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки; при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской. деятельности пе-дагога-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. 15. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с. 17. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыковедческий 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. 18. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33. Дополнительная литература 1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с. 2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М., 2001. 3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008. 4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009. 5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002. 6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб., 1997. – 56 с.

	7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить? 8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с. 9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – М., 2002. – 400 с. 10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 2009. 11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г.№ 430. 12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008. *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

	Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская 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.