Приложение 3

Направление подготовки 53.03.02 МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
профиль подготовки: ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа)

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 индивидуальной 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 10 зачетных единиц (360 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	10	225	1,2,3	4
Самостоятельная работа		125		
Общая трудоемкость:		360		

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 3.17. Великие русские композиторы 3.18 Опера и балет. 3.19 Песня 3.20 Теория музыки 3.21 Великие зарубежные композиторы 3.22 Современные композиторы 20 века 3.23 Великие татарские композиторы. 3.24 Моя профессия. 3.23 Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо 3.24 Аудирование
	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*

<table>
<tr>
<td>УК-8</td>
<td>
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.
</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>УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций</td><td>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;</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	– 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 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)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т. ч. контроль	**2**	36	6	-
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; презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Б1.О.05	**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

<table>
<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;
– методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</td></tr>
</table>

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 первом и втором 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.

<table>
<tr><td></td><td>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.</td></tr>
<tr><td></td><td>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.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.06</td><td>ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Исхакова Резеда Рифовна, профессор кафедры философии и гуманитарных наук, доктор педагогических наук</td></tr>
<tr><td>ОПК-7</td><td>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.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональной компетенции:
<table><tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr></table></td></tr>
</table>

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 уча-

	стие 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 куль-

	туры, 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 ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406. 12. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318
13. Закон РФ от 15.04.1993 №4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905.
14. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об общественных объединениях» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693.
15. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174.
16. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 12.02.2013. Приложение 1. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Режим доступа: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F .
17. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 №1244-р (ред. от 08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «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. Астафь-

	ева. - 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. Костина, Т. М. Гудима. - М.: Изд-во ЛКИ, 2010. - 240 с.
28. Коул, М. Культурные механизмы развития: Доклад на конференции «Лев Выготский и современные науки о человеке» (Москва, 3- 8.09.1994) // Вопросы психологии. – М., 1995. – № 3. – С. 5-20. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/953/953005.htm
29. Культура и культурная политика в России [Текст]: кол. монограф. / отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. - М.: Моск. обществ. научи. фонд 2000. - 240 с.
30. Культура и культурная политика в России: [Коллективная монография] / Моск. обществ. науч. фонд; Отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. – М., 2000. – 239 с.: табл. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
31. Культура и рынок: современные тенденции [Текст]: сб. ст. / сост. И. Г. Хапгельдиева. - М.: Классика - XXI, 2009. - 222 с.
32. Культурная политика – пространство стратегирования / И.М. Музалевская. / Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак. – М.; СПб, 2009.- Т. VII.
33. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб.материалов / Рос.нац.б-ка; Сост. Е.И. Кузьмин, В.Р.Фирсов. – М.: Либерея, 2002.
34. Культурная политика в условиях рынка / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество – СПб., 2005. – Гл. 15. – С. 453-498.
35. Культурная политика государства и искусство / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. – СПб., 2005. – Гл. 14. – С. 383-452.
36. Культурная политика и образование: Материалы игры, Школа культурной политики, Москва, 17-25.12.1990 // Сайт Школы культурной политики. – 1990. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.shkp.ru/lib/archive/family/1990
37. Культурная политика: проблемы теории и практики [Текст]: сб. ст. / сост. О. В. Хлопина. - СПБ.: Дмитрий Булавин, 2003. - 170 с.
38. Лихачев, Д.С. Письма о добром и прекрасном (любое издание)
39. Никич, Г. А. Культурная индустрия: 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;

<table>
<tr><td></td><td>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</td></tr>
<tr><td></td><td>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.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.07</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></table></td></tr>
</table>

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 (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 сем
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**3**	70	3
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 содер-

	жимого 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.	**ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ**

<table>
<tr><td>08.01</td><td></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
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.
</td></tr>
<tr><td></td><td>
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «История зарубежной 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>– 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;</td></tr>
<tr><td>– 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</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	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: индивидуальные занятия, консультации	**8**	252	Э	Э	Э	Э
Самостоятельная работа		80				
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 буржуазии, как передовой общественной силы в создании культуры и искусства Возрождения. Значение гуманизма как идеологического направления в формировании светского мировоззрения и борьбе против средневековой схоластики. Протестантизм – религиозные движения в Западной Европе. Реформация и крестьянская революция: песни и гимны. Основные этапы развития полифонии Возрождения: - Первая 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 – качча, баллата, фроттола, виланелла, лауда. Тенденция к гомофонной фактуре с выделением в качестве мелодии верхнего голоса и гармонического баса. Формирование аккордового стиля письма. Мадригал – олицетворение аристократического мышления. Три этапа развития итальянского мадригала: Ранний четырехголосный мадригал – вторая треть XVI века (Я. Аркадельт, А. Вилларт); Пятиголосный мадригал – вторая половина XVI века (Ч. Де Роре, А. Габриэли, Дж. Палестрина); «Хроматический мадригал» – конец XVI – начало XVII века (Л. Маренцио, Дж. ди Веноза, К. Монтеверди). Характерные особенности мадригала. Свобода текста и музыкальной композиции. Рост выразительных и изобразительных средств. Мадригальная комедия А. Стриджо, А. Банкьери, О. Векки и ее влияние на зарождение и развитие оперного жанра. Раздел IV. Эпоха basso continuo Тема 8: Эстетика барокко. Basso continuo – новая парадигма письма. Развитие итальянской инструментальной музыки – органной и скрипичной. 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 ис-

	полнения; 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). Ав-

	стрийский 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 антич-

	ной 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 го-

	дов) 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 основе постижения внутренних закономерностей народной музыки, ее ладовых, ритмических, структурных, тембровых особенностей. Явление неофольклоризма. Синтез национальных локальных компонентов языка с современными композиторскими техниками и стилевыми направлениями. Обзор. Венгрия. Бела Барток (1881–1945): опера «Замок герцога Синяя Борода» как венгерский вариант символистской музыкальной драмы; сплав национального и интернационального в композиции Концерта для оркестра — кульминации периода «высокого синтеза». Англия. Бенджамин Бриттен (1913–1976): музыкально-философская концепция «Военного реквиема» в контексте английских культурных традиций. Чехия. Леош Яначек (1854–1928): проблема чешской музыкальной декламации и метод «речевых попевок» в опере «Катя Кабанова». Богуслав Мартину(1890–1959): претворение моравской песенности в неоклассической композиции «Токката и две канцоны» и в неоимпрессионистском симфоническом триптихе «Фрески Пьеро делла Франческа». Польша. Кароль Шимановский (1882–1937): отражение моделей гуральского фольклора в Симфонии № 4. Испания. Мануэль де Фалья (1876–1946):

	синтез идей неоклассицизма и традиций испанской музыкальной культуры в театральном представлении «Балаганчик маэстро Педро». Румыния. Джордже Энеску (1881–1955): черты румынского фольклора в музыкальной драме «Эдип»; «румынский импрессионизм» в сюите «Впечатления детства» для скрипки и фортепиано. Финляндия. Ян Сибелиус(1865–1957): Симфония № 7 и особенности национального симфонизма. Тема 32. Основные явления зарубежного музыкального авангарда. Крупнейшие центры послевоенного авангардного искусства — Дармштадт, Кельн, Донауэшинген, Париж. Ведущие авторы эпохи — композиторы Германии, Франции, Италии — К. Штокхаузен, Х.В. Хенце, М. Кагель, О. Мессиан, П. Булез, П. Шеффер, А. Пуссер, Л. Ноно, Л. Берио; грек Я. Ксенакис, венгр Д. Лигети, поляки В. Лютославский, К. Пендерецкий, американцы Дж. Кейдж, Т. Райли, Ф. Гласс. Интенсивное освоение новых композиторских идей и технических систем, развитие серийного метода А. Веберна. Сериализм, пуантилизм, сонористика, электронная музыка, алеаторика, музыка по математическим проектам, конкретная музыка, медитативная музыка, минимализм (краткая характеристика направлений и техник, важнейшие представители и произведения). Использование черт неевропейских культур. Новые концепции тембра, ритма, формы, звукового пространства. Первая и вторая волна авангарда; эклектизм в музыке эпохи постмодернизма.
	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.
Б1.О. 08.02	**ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ**
	Разработчик: *Жесткова Ольга Владимировна, доцент кафедры истории музыки, доктор искусствоведения*
ОПК-1	***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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «История отечественной 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	*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 8 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 5 по 8 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль			
			5	6	7	8
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	8	235	Э	Э	Э	Э
Самостоятельная работа		53				
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. Дея-

	тельность 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. Геништы, И.К. Черлицкого, И.Ф. Ласковского), камерно-инструментальной (Алябьев), симфонической (Алябьев, Козловский). *Тема 5. М.И. Глинка.* Глинка как явление мировой музыкальной культуры. Органичный синтез общеевропейского и национально-характерного, преломление принципов классицизма и романтизма. Глинка и отечественная глинкиана. Проблема создания национального стиля и языка русской классической музыки. Жизненный путь, жанровое многообразие творчества М.И. Глинки. Оперное творчество. Особый тип оперного симфонизма: взаимодействие обобщения и сквозного развития, индивидуализация тематизма. Новаторство музыкальной драматургии «Жизни за царя». Своеобразие трактовки характерных черт «оперы спасения», отказ от традиционных оперных амплуа. «Руслан и Людмила» и традиции русской «волшебной оперы» («Князь невидимка», «Илья-богатырь» К. Кавоса). Новый образец эпического жанра. Своеобразие драматургии «Руслана»: взаимодействие эпоса, сказки и мифа; метод контрастного сопоставления; концепция «двоемирия». Инструментальное творчество Глинки. Освоение традиций классического и романтического симфонизма, первые опыты создания симфонических произведений на народной основе, начало традиции симфонизации бытового танца («Вальс-фантазия»), новый тип национально-жанрового симфонизма («Испанские увертюры». «Камаринская»).

	Камерно-вокальное творчество Глинки. *Тема 6. А.С. Даргомыжский.* Жизненный и творческий путь, восприятие композитором новых направлений в литературе и искусстве России 40-50 годов XIX века, взаимопроникновение реализма и романтизма. Новаторство в сфере вокальной музыки: расширение содержательной и жанровой сфер, создание особого типа ариозно-декламационной мелодики. Романтическая оперная эстетика и традиции «большой французской оперы» в «Эсмеральде». «Русалка» и новый тип лирико-психологической оперы в русской музыке XIX в. Своеобразие драматургии. Разнообразие интонационно-стилевых истоков. Новаторский тип речитатива. Новаторские черты в трактовке оперных форм. «Каменный гость» и его значение для дальнейшего развития русской оперной классики. Камерный жанр, новые принципы драматургии и формы, новизна вокального стиля. Продолжение глинкинских традиций в инструментальном («Украинский казачок», «Баба-Яга», «Чухонская фантазия») и кантатно-ораториальном творчестве (опера-кантата «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 музыкальной культуры первых десятилетий XX века для понимания общеевропейских процессов развития искусства. *Раздел I. Отечественная музыкальная культура конца 10–50-х годов XX века* *Тема 1. Общие тенденции развития музыкальной культуры* Ситуация в отечественной музыкальной культуре в первые 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 музыкально-

	го 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 закономерностей, сформировавшихся в тридцатые годы, в искусстве военных лет. Послевоенные годы как особый этап в развитии отечественной культуры. Особая атмосфера в общественной и культурной жизни, вызванная ужесточением идеологической диктатуры. Партийные постановления этих лет, их оценка с современных позиций. Основные проблемы композиторского творчества этих лет. *Тема 2. Вокально-хоровое творчество* Особая роль области вокально-хоровой музыки в советской музыкальной культуре. Непосредственная связь между направленностью развития вокально-хоровых жанров с общими идеологическими установками, доминировавшими в советском искусстве. Советская массовая песня как феномен советской культуры. Характерные стилевые черты песенного творчества двадцатых годов. Роль А. Давиденко в формировании художественного облика массовой песни того времени. Изменение жанровых и стилевых черт массовой

	песни в тридцатые годы. Влияние звукового кино на характер массовой песни. Крупнейшие мастера песенного творчества тридцатых годов: И. Дунаевский, А. Александров, В. Захаров, М. Блантер и др. Пути формирования крупных хоровых жанров, воздействие практики массовых революционных 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 годам, к симбиотическому). Неоромантические тенденции, медитативная лирика, углубление чувства культурной памяти. *Тема 9. Д. Шостакович* Д.Д. Шостакович – композитор, запечатлевший суть трагической истории XX века. Многообразие образных проявлений в музыке Шостаковича. Особенности творческой эволюции Шостаковича. Характеристика основных ее этапов: ранний – этап формирования стиля, особые достижения в области музыкального театра, интерес к прикладным жанрам, ранние симфонии; зрелый (тридцатые – пятидесятые годы) – выдвижение «большой» симфонии как центрального жанра, значение камерно-инструментального творчества; поздний (шестидесятые – семидесятые годы) – изменение картины жанров, тяготение к камерным жанрам и жанровому синтезу, внимание к слову, преобладание монологичности. Особенности музыкального стиля и творческого метода Шостаковича. Анализ «музыкальной тайнописи» композитора, знаковой си-

	стемы, 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 пла-

	ном. 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. 08.03	**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***: воспита-

ние 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 музы-

	кального центра в Париже “IRCAM’а”. Творческий путь Булеза: от серийности и тотального сериализма к алеаторике. «Структуры» для двух фортепиано — структурированное сочинение Булеза, в котором серийный метод распространяется на многие параметры (ритмический, динамический, артикуляционный, тембровый). Пропаганда новейшей европейской музыки в серии концертов, организованных Булезом — “Domaine musicale” (1954). «Молоток без мастера» — как кульминационное сочинение в творчестве Булеза, написанное в сериальной технике. Сочинения, претворяющие принцип ограниченной алеаторики: Третья соната для фортепиано, “Eclat” («Вспышка») и “Eclat/Multiples” («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 ком-

	плекса, 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 именшифров 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, op. 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, неока-

	нонической 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/ **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 **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 про-	*Знать:* – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);

	изведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	– 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: индивидуальные занятия, консультации	**4**	99	З	Э
Самостоятельная работа		45		
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 тетерадь”; 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. Гляделшкиной. - 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. **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.10 **ГАРМОНИЯ**

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

ОПК-1
ОПК-6

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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Гармония» 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;	
			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: индивидуальные занятия, консультации	4	99	З	Э
Самостоятельная работа		45		
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, смешанных музыкальных складов. Понятие музыкальной фактуры. Этимология термина «фактура». Музыкальный склад и музыкальная фактура. Соотношение понятий. Фактура как материализованное выражение склада. Гармонический склад и его воплощение в различных типах фактур. Аккордовая (хоральная) фактура. Гомофонная фактура и неисчерпаемое богатство конкретных форм ее воплощений. Необходимые в фактурном анализе пары – понятия: мелодия – сопровождение, мелодический рельеф – гармонический фон. Фактурные функции голосов в условиях аккордовой и гомофонной формы изложения. Понятие плотности фактуры. Способы индивидуализации гомофонной фактуры. Приемы 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: Сборник 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).

<table>
<tr><td></td><td>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>МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Хасанова Алсу Наилевна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения</td></tr>
<tr><td>ОПК-1</td><td>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.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины 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 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;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	– 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 5 по 6 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**	
			5	**6**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**4**	97	-	Э
Самостоятельная работа		47		
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 T D | D T. 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 свет-

	ского 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 классифи-

	кациях. 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), рако-

	ходная инверсия (RI) и их транспозиции; дополнительные средства развития – квартовая, квинтовая, тритоновая мутации, перестановка, 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 формой контралья является контрольный урок, 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, Рос-

	сийская 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.12	**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, классического свободного письма XVII – XVIII веков, западноевропейских романтиков и русских композиторов XIX века, а также современной русской и западноевропейской музыки XX – XXI веков. В задачи дисциплины входит: всестороннее, теоретическое и практическое, освоение материала данного предмета, включающее овладение: – 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	*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;

звуке и нотном тексте	– принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;	
	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 3 по 4 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**	
			3	**4**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**4**	99	З	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 контра-

	пункт: 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 – Франческо Ландини. Светская основа господствующих жанров – мадригала, каччи, баллаты. Характеристика жанров. Переход от ars nova к раннему Возрождению в творчестве Йоханнеса Чикония: синтез двух разных национальных традиций – итальянской и французской. Новая система жанров в творчестве 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. Традиционное и новаторское в трактовке Шостаковичем элементов фуги: темы, ответа, противосложения, интермедии, экспозиции. Особенности композиционной организации фуги. **Тема 22.** Полифонические циклы Щедрина Обзор полифонических циклов Щедрина. «24 прелюдии и фуги» Щедрина. Новации Щедрина в области фуги: новая концепция тонального ответа, новая концепция «многотональной» 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 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,

<table>
<tr><td></td><td>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.13</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 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;
– навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.</td></tr>
<tr><td>ОПК-1. Способен пони-</td><td>Знать:</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		мать 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 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: индивидуальные занятия, консультации	3	61	3	3
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 (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.14	**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-волевю, 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 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-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	*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

	освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	диагностики для решения различных профессиональных задач; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы; *Владеть:* – навыками общения с обучающимися разного возраста; – приемами психической само регуляции; – 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		З
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 (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 ми-

	ре 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 подго-

	товки, 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.16	**ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА**
	***Разработчик**: Шлемов Игорь Валентинович, преподаватель кафедры альта, виолончели и контрабаса*
ОПК-1 **ПК-2**	***I. Цели и задачи дисциплины*** Целью в комплексе с другими специальными дисциплинами («Специальность», «Педагогическая практика», «Методика обучения игре на инструменте» и др). является расширение профессионального кругозора студентов, формирование художественного и эстетического вкуса, способности ориентироваться в различных исполнительских стилях. Задачами дисциплины является изучение истории формирования и стилистических особенностей различных исполнительских школ в соответствии с профилем подготовки. Также задачи курса ставят перед собой овладение студентами теоретическими знаниями в области истории на струнно-смычковых инструментах, развитие умения анализировать и обобщать исполнительский и педагогический опыт, подготовка к самостоятельной профессиональной дальнейшей деятельности.
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «История исполнительского искусства» 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.
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 4 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая кон-

тактную 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	90	З	Э
Самостоятельная работа		54		
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

№ п/п	Темы разделов дисциплины
	Введение
1.	**Раздел I. Этапы исторической эволюции смычковых инструментов.** Происхождение струнно-смычковых инструментов
2.	Типы струнно-смычковых инструментов европейского Средневековья
3.	Формирование и развитие виольного и скрипичного семейств. Знаменитые итальянские школы скрипичных мастеров
4.	**Раздел II. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в XVI – XVIII вв.** Смычковое искусство Италии XVI – XVIII вв.
5.	Скрипичное и виолончельное искусство Франции XVI−XVIII вв.
6.	Скрипичное и виолончельное искусство Германии XVII−XVIII вв.
7.	Смычковое искусство Австрии XVII−XVIII вв.
8.	Английская смычковая инструментальная музыка XVI−XVIII вв.
9.	Польское скрипичное искусство XVI−XVIII вв.
10.	Чешская смычковая инструментальная музыка XVI-XVIII вв.
11.	Русская смычковая инструментальная музыка XVI−XVIII вв.
12.	**Раздел III. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в период от конца XVIII и до середины XIX вв.** Западно – европейское виолончельное и контрабасовое искусство конца XVIII – середины XIX вв.
13.	Смычковое искусство венской скрипичной школы от начала и до середины XIX вв.
14.	Скрипичная педагогика Парижской консерватории в первой половине XIX века
15.	Немецкое смычковое искусство XIX столетия

16.	Скрипичная школа Бельгии XIX столетия
17.	Чешская смычковая инструментальная музыка XIX века
18.	Русская смычковая инструментальная музыка XIX века
19.	**Раздел IV. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в конце XIX – начала XX столетий** Скрипичное и альтовое искусство конца XIX – начала XX столетий в России
20.	Западно-европейское виолончельное исполнительство конца XIX–начала XX вв.
21.	Контрабасовое искусство конца XIX – начала XX вв.
22.	Русское виолончельное исполнительство в России в период конца XIX–начала XX вв. (до 1917 г.)
23.	**Раздел V. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в XX веке** Смычковое исполнительское искусство зарубежных стран XX века
24.	Смычковое исполнительское искусство XX века в России
25.	Музыкальные фестивали и конкурсы

Содержание разделов учебной дисциплины

Раздел I. Этапы исторической эволюции смычковых инструментов

Тема 1. Происхождение струнно-смычковых инструментов

Неоднозначность выводов о первоначальном происхождении смычковых инструментов в научных исследованиях и трактатах. Труды среднеазиатских учёных. Отражение «эволюционной теории» в работах Ф. Фетиса (XIX в.). Струнно-смычковые инструменты неевропейских народов. Смычковый инструментарий славянских стран.

Тема 2. Типы струнно-смычковых инструментов
европейского Средневековья

Приёмы исполнения на смычковых инструментах средневековыми музыкантами. Разнообразие форм и размеров смычка, основные этапы его развития. Смычковое исполнительство в Европе в связи с формированием нового рыцарского и бюргерского искусства. Специальные школы для обучения игре на фиделе. Репертуар шпильманов. Особенности путей становления смычкового инструментального искусства на Руси.

Тема 3.Формирование и развитие виольного и скрипичного семейств.
Знаменитые итальянские школы скрипичных мастеров

Возникновение нового музыкального искусства в эпоху Возрождения. Роль смычковых инструментов в становлении гомофонно-гармонического стиля. Зарождение нового инструментального стиля. Народное происхождение инструментов скрипичного семей-

	ства. Выдающиеся скрипичные мастера брешианской, кремонской и других инструментальных школ XVI−XVIII веков. Развитие инструментальной музыки для струнно-смычковых инструментов в связи с вокальными жанрами и танцевальным искусством. Этапы эволюции контрабаса. Реформа смычка Ф. Турта. Тема 3. Формирование и развитие виольного и скрипичного семейств. Знаменитые итальянские школы скрипичных мастеров Возникновение нового музыкального искусства в эпоху Возрождения. Роль смычковых инструментов в становлении гомофонно-гармонического стиля. Зарождение нового инструментального стиля. Народное происхождение инструментов скрипичного семейства. Выдающиеся скрипичные мастера брешианской, кремонской и других инструментальных школ XVI−XVIII веков. Развитие инструментальной музыки для струнно-смычковых инструментов в связи с вокальными жанрами и танцевальным искусством. Этапы эволюции контрабаса. Реформа смычка Ф. Турта. Раздел II. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в XVI – XVIII вв. Тема 4. Смычковое искусство Италии XVI – XVIII вв. Влияние Барокко на итальянскую инструментальную музыку. Становление и развитие исполнительства на струнно-смычковых инструментах в Италии под воздействием творчества композиторов-исполнителей венецианской, мантуанской и болонской школ. Музыкальные жанры для смычковых инструментов: трио-соната, сонаты камерная и церковная, большой концерт и сольный скрипичный концерт. Роль Антонио Вивальди в создании сольного скрипичного концерта. Дж. Тартини – основатель падуанской школы. Эстетические и педагогические взгляды Дж. Тартини в его трудах: «Трактат об украшениях», «Письмо к ученице». Сочинения А. Вивальди, Д. Самартини, Ф. Джемминиани для исполне-ния на виолончели. Основатель болонской виолончельной школы Доменико Габриэли. Тема 5. Скрипичное и виолончельное искусство Франции XVI−XVIII вв. Особенности развития французского скрипичного искусства. Высокий уровень гамбовой культуры XVII века в лице замечательных

	исполнителей − А. Могаре, М. Маре, Ж. Руссо. Ансамбль скрипачей «24 скрипки короля». Влияние французского танцевального искусства на скрипичный стиль. Знаменитые французские скрипачи-танцоры и балетмейстеры. Жан Баттист Люлли – выдающийся композитор, скрипач, клавесинист, танцор, балетмейстер и дирижёр. Реформа Люлли в области оркестрового исполнительства. Творчество прославленных французских скрипачей XVIII века – Жан-Мари Леклера, Пьера Гавинье и Джованни Батиста Виотти. Новые скрипичные принципы в «24 этюдах» П. Гавинье. Тема 6. Скрипичное и виолончельное искусство Германии XVII−XVIII вв. Отличительные особенности немецкой скрипичной музыки второй половины XVII века. Характеристика т. н. «нового виртуозного стиля» (по М. Фехнеру), его важнейшие характеристики (полифоническая фактура, дифференциация штрихов, исполнение скордатуры, аккорды, смены позиций). Выдающиеся немецкие скрипачи Я. Вальтер и П. Вестгоф − представители двух направлений: виртуозного и контрапунктического. Шесть сюит для скрипки соло П. Вестгофа. Сонаты и партиты для скрипки соло И.С. Баха. Его же образцы жанра concerto grosso − «Бранденбургские концерты». Скрипичные концерты, сонаты для скрипки с клавиром Тема 7. Смычковое искусство Австрии XVII−XVIII вв. Г.Ф. Бибер – один из своеобразнейших виртуозов-скрипачей и композиторов австрийской школы XVII века, синтезировавший в своём творчестве достижения австрийского, чешского и немецкого скрипичного искусства. Основное произведение Бибера – цикл из пятнадцати «Мистических сонат» для скрипки с басом с заключительной Пассакалией для скрипки соло. Программность замысла сочинения. Достижение новых художественных и технических эффектов при помощи необычайно широкого и оригинального применения приёма скордатуры. Влияние стиля Г. Бибера на И.С. Баха. Становление классической формы скрипичного концерта в творчестве выдающегося австрийского скрипача и композитора XVIII века К.Д. фон Диттерсдорфа. Скрипичные концерты и сонаты В.А. Моцарта. Альтовое исполнительство в произведениях Й. Гайдна и В.А. Моцарта. Концерты Й. Гайдна для виолончели. Тема 8. Английская смычковая инструментальная музыка XVI−XVIII вв. Влияние школы мадригалистов (У. Бёрд) на формирование английского скрипичного исполнительского искусства. Возникновение инструментальных ансамблей «консортов» − ранних форм придворных оркестров конца XVI века в Англии. Творческое взаимодействие виол и скрипок в ансамблевом исполнительстве. Воздействие англиканской церкви, тормозившей развитие инструментальной музыки, в последовавший после английской буржуазной революции период. Английская фантазия-сюита Уильяма Лоу с применением скрипки. Прогрессивные методические взгляды Кристофера Симпсона, изложенные в его знаменитой «Школе». Первые скрипичные трио-сонаты Уильяма Юнга. Творческая деятельность лидирующего английского скрипача середины XVII века Джона Банисте-

	ра. 22 трио-сонаты Генри Пёрселла. Идеи Просвещения в основе эстетики Пёрселла. Деятельность и влияние знаменитых иностранных музыкантов в Англии XVIII в. Тема 9. Польское скрипичное искусство XVI−XVIII вв. Характерные особенности наиболее ранних польских профессиональных скрипок XVI века (по Е. Витачеку). Замечательные образцы классических скрипок, изготовленные известными польскими мастерами середины XVI – начала XVII вв. Матеушом Добруцким, Марцианом Гробличем, Бальтазаром Данквартом и др. Основные жанры скрипичного искусства, отражающие влияние крестьянских танцев и песен, сочинения в духе народных баллад; произведения переходного периода, ознаменовавшие движение от народных импровизаций к профессиональной инструментальной пьесе. Инструментальная капелла придворных музыкантов «Малая камерная музыка» и её знаменитые участники – Ф. Бенда, Й. Кванц, Г. Пуньяни, Дж.Б. Виотти, Дж. Джорновик (Ярнович), Ф. Яневич и др. Разработка формы concerto grosso в творчестве выдающегося скрипача и композитора Адама Яжембского. Я. Клечиньский, Ф. Яневич, Я. Ваньский, А.Ф. Дурановский – польские скрипачи и композиторы, представители польской скрипичной школы на рубеже XVIII−XIX веков. Тема 10. Чешская смычковая инструментальная музыка XVI-XVIII вв. Самобытность чешской инструментальной музыки. Описание видов смычковых инструментов и вариантов их настроек в «Трактате о музыке» Иеронима Моравского (XIII век). Творческий расцвет Пражской школы скрипичных мастеров XVII−XVIII вв. в лице её талантливых представителей – Томаша Эдлингера, его сына Йозефа Иоахима Эдлингера, Яна Олдржиха Эберле, Томаша Гулинского, Кашпара Стрнада и др. Творчество выдающегося скрипача и композитора XVII столетия Йиндржиха Франтишка Бибера. Творчество выдающегося композитора и скрипача, основоположника мангеймской симфонической и скрипичной школы Яна Вацлава Антонина Стамица. Значение Мангеймской капеллы под руководством Я.В. Стамица в подготовке классического симфонизма. Сочинения для альта в творчестве Карела и Антонина Стамицев. Выдающийся скрипач и композитор Ф. Бенда, значение его творчества на развитие исполнительского искусства в Герма-нии. Самобытность музыкального языка скрипичных сочинений Ф. Бенды. Вклад в скрипичную музыку талантливых чешских скрипачей-виртуозов и композиторов, таких как Павел и Антонин Вроницкие, Вацлав Пихль, Ян Батист Ванхаль и др. Тема 11. Русская смычковая инструментальная музыка XVI−XVIII вв. Становление русского инструментария и исполнительства на смычко-вых инструментах во взаимосвязи с достижениями польского, болгарского, чешского народов в этой области. Формирование двух различных видов народных инструментов (скрипицы и гудка) на рубеже XVI века. Развитие российского скрипичного исполнительства в неразрывной связи с народным искусством скоморохов. Ре-

	формы Петра I в области культуры. Первые публичные формы концертной жизни в начале XVIII века. Деятельность приглашённых для работы в России итальянских скрипачей – Дж. Верокаи, Л. Мадониса, Д. Далольо, А. Лолли. Возникновение большого числа крепостных оркестров высокого профессионального уровня к середине XVIII века, их влияние на формирование русского национального инструментального стиля. Широкая популярность жанра вариаций на русские песни. Смычковые инструменты в творчестве первых профессиональных русских композиторов конца XVIII века – И. Козловского, М. Березовского, Е. Фомина, В. Пашкевича, Д. Бортнянского. И. Хандошкин – создатель самобытного русского концертного жанра «Русская песня с вариациями». Раздел III. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в период от конца XVIII и до середины XIX вв. Тема 12. Западно-европейское виолончельное и контрабасовое искусство конца XVIII – середины XIX вв. Педагогическая ценность виолончельных концертов Б. Ромберга. Со-здание виолончельной «Школы» Ромберга и её применение в виолончельных классах Парижской консерватории. Концертные гастроли Серве в России, совместное музицирование с А. Львовым. Педагогическая деятельность Серве и его ученики – Ж. Серве, Ж. Десверт, П. Беккер, В. Мюллер, В. Мешков и др. Новый этап эволюции контрабасового исполнительства. Характерные особенности и отличия трёх- и четырёхструнных инструментов, использование различных вариантов строя. Применение т.н. «сольного строя» для усиления звучности при исполнении сольных произведений. Формирование ведущих контрабасовых школ. Тема 13. Смычковое искусство венской скрипичной школы от начала и до середины XIX вв. Развитие жанра скрипичного концерта в двух направлениях: концертно-симфоническом и концертно-виртуозном. Симфоническая линия развития скрипичного концерта и сонат Л. ван Бетховена. Первые знаменитые скрипачи-исполнители концерта Бетховена – Ф. Лауб, Г. Венявский, Й. Иоахим. Квартеты Бетховена и их значение в развитии квартетного исполнительства. Скрипичные и альтовые произведения в творчестве Ф. Шуберта. Тема 14. Скрипичная педагогика Парижской консерватории в первой половине XIX века П. Байо, П. Роде, Р. Крейцер – профессора Парижской консерватории, продолжатели художественных принципов Дж. Виотти. Исполнительская деятельность этих скрипачей. Появление в 1802 году «Скрипичной методы» П. Байо, П. Роде, Р. Крейцера, отражающей новые формы скрипичной педагогики. Этюды и каприсы П. Байо, П. Роде и Р. Крейцера, их художественная ценность.

	Тема 15. Немецкое смычковое искусство XIX столетия Эстетические взгляды Шпора, изложенные в его «Скрипичной школе». Ученик Л. Шпора Ф. Давид – видный немецкий скрипач и педагог, популяризатор скрипичной классики. Редакции и обработки Ф. Давида произведений для скрипки И.С. Баха, Моцарта, других композиторов эпохи барокко и классицизма в романтической манере. Скрипичный концерт Ф. Мендельсона – одна из вершин романтической скрипичной литературы. Соната для альта и фортепиано Ф. Мендельсона. Тема 16. Скрипичная школа Бельгии XIX столетия Шарль Огюст Берио − основатель бельгийской скрипичной школы. Видные представители бельгийской школы – А. Вьетан, Ю. Леонар, Э. Изаи. Скрипичные концерты, фантазии и пьесы А. Вьетана. Творческая деятельность А. Вьетана в России. Тема 17. Чешская смычковая инструментальная музыка XIX века Первый профессор класса скрипки Пражской консерватории (1811) В.Ф. Пиксис и его знаменитый ученик Йозеф Славик. Педагогическая и концертная деятельность Лауба в России. Другие известные представители чешской скрипичной школы: О. Шевчик, Фр. Ондрижек, К. Гофман – ученики Антонина Бенневица. Тема 18. Русская смычковая инструментальная музыка XIX века Формирование русской профессиональной скрипичной школы. Творческие достижения музыкантов крепостных оркестров XIX века. Высокий уровень инструментального исполнительства музыкантов-любителей. Роль русских скрипачей, таких как Рачинский, Дмитриев-Свечин, Афанасьев, в развитии русского профессионального скрипичного искусства. Превосходные русские скрипичные мастера – И. Батов, А. Леман, Н. Киттель. Исполнительское мастерство яркого представителя музыкантов-любителей – А.Ф. Львова. «24 каприса» для скрипки и фортепиано А. Львова и их художественное и техническое значение. Жанр скрипичного концерта в творчестве Рачинского, Афанасьева, Рубинштейна, Львова. Альтовые сонаты М. Глинки и А. Рубинштейна. Издание скрипичной «Школы» Л. Моцарта в России. Раздел IV. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в конце XIX – начала XX столетий Тема 19. Скрипичное и альтовое искусство конца XIX – начала XX столетий в России

	Значение деятельности РМО в развитии русской скрипичной школы. Скрипичные классы Петербургской и Московской консерваторий. Роль пе-тербургской скрипичной школы в развитии мирового скрипичного искусства. Л.С. Ауэр – выдающийся скрипач и педагог, основатель скрипичной школы, профессор Петербургской консерватории. Педагогические труды Ауэра. Его знаменитые ученики – М. Полякин, Я. Хейфец, Е. Цимбалист, М. Эльман и др. Педагогическая деятельность Ф. Лауба и И.В. Гржимали в Московской консерватории. Творчество учеников Гржимали – Н. Соколовского, Г. Дулова, Ю. Конюса, А. Бродского и др. Жанр русского скрипичного концерта в творчестве П.И. Чайковского, М.И. Глинки, А.С. Аренского, С.М. Ляпунова. Жанры концертной фантазии и сюиты для скрипки в творчестве русских композиторов − Н.А. Римского-Корсакова, Ц.А. Кюи и С.И. Танеева. Высокий уровень квартетного исполнительского искусства. Деятельность концертных ансамблей. Тема 20. Западно-европейское виолончельное исполнительство конца XIX – начала XX вв. Педагогическая деятельность Ф. Грюцмахера в качестве профессора Дрезденской консерватории. Художественные взгляды Грюцмахера, отра-жённые в его редакциях баховских сюит для виолончели соло. Педагогическая деятельность ещё одного представителя Дрезденской школы – Карла Шредера. Его редакции классической виолончельной музыки. Издание К. Шредером в 1890 г. пособия «Катехизис игры на виолончели». Исполнительская и педагогическая деятельность великих немецких музыкантов конца XIX – начала XX вв. Юлиуса Кленгеля и Хуго Беккера. Выступления Ю. Кленгеля в России. Двойной виолончельный концерт Кленгеля в репертуаре современных исполнителей. Жанр концерта для виолончели в творчестве Э. Лало, К. Сен-Санса, И. Брамса. Тема 21. Контрабасовое искусство конца XIX – начала XX вв. Западно-европейское контрабасовое исполнительство этого периода. Педагогическое и композиторское творчество Дж. Боттезини. Его сочинения для контрабаса: концерты, фантазии, вариации, пьесы малой формы. Вариации «Венецианский карнавал» Дж. Боттезини. Издание по всей Европе его «Методы» для контрабаса (1865). Русская контрабасовая школа в лице выдающегося российского музыканта Сергея Кусевицкого. Его исполнительская, дирижёрская, композиторская, педагогическая, просветительская деятельность. Концерт для контрабаса ля мажор Сергея Кусевицкого и место этого произведения в мировом исполнительском репертуаре. Тема 22. Русское виолончельное исполнительство в России в период конца XIX – начала XX вв. (до 1917 г.)

	Карл Юльевич Давыдов – блистательный виолончелист, композитор, педагог, основатель русской виолончельной школы. Композиторское творчество Давыдова. Издание его «Школы» для виолончели в 1888 году. Исполнительская деятельность его выдающихся учеников – А. Э. фон Глена, А.В. Вержбиловича., Г. Вигана. Раздел V. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в XX веке Тема 23. Смычковое исполнительское искусство XX века в зарубежных странах Сочинения Крейслера для скрипки, транскрипции и каденции к кон-цертам Моцарта, Бетховена, Брамса, Паганини. Третья соната Энеску «В румынском народном духе». Концертная пьеса для альта и фортепиано Энеску. Концертная и педагогическая деятельность в России польского скрипача Павла Коханьского. Исполнительские и педагогические принципы венгерского скрипача и педагога Карла Флеша. Характеристика его методического труда «Искусство скрипки». Сочинения для скрипки и альта зарубежных композиторов. Альтовые произведения П. Хиндемита и У. Уолтона. Тема 24. Смычковое исполнительское искусство XX века в России Советская система профессионального музыкального образования и творческая деятельность незаурядных скрипачей − М.Б. Полякина, Л.М. Цейтлина, М.Г. Эрденко. Педагогические достижения профессоров альтового класса − В.Р. Бакалейникова, В. Борисовского, М. Териана, Ю. Крамарова. Особенности жанра скрипичного концерта в творчестве С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Т. Хренникова. Скрипичные концерты А. Шнитке. Педагогическая деятельность профессоров Московской и Ленинградской консерваторий по классу виолончели − А. Брандукова, С. Козолупова, Н. Шаховской, А. Лазько и др. Произведения для виолончели С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке в исполнении замечательнейших российских виолончелистов – М. Ростроповича, Н. Шаховской, Д. Шафрана, А. Князева и др. Тема 25. Музыкальные фестивали и конкурсы Стимулирующая роль региональных, всероссийских и международных конкурсов в развитии талантливых исполнителей. Крупнейшие международные конкурсы, проводимые в Италии, Бельгии, России, Германии, Франции, Польше, Финляндии, и их значение для современного музыкального исполнительства. Содержание практических занятий

	Практические занятия являются гибкой формой обучения, предполагающей наряду с направляющей ролью преподавателя интенсивную самостоятельную работу. Значительное место на семинарах отводится рассмотрению лучших произведений классического и современного репертуара, истории их создания, стиля, и т.д. Музыкальные иллюстрации сопровождаются исполнительским анализом, а также сравнительной характеристикой исполнительского стиля известных музыкантов различных национальных школ.
	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. **а) Основная литература** 1. Ауэр, Л. Моя долгая жизнь в музыке [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41037. — Загл. с экрана. 2. Гаврилин, В.А. О музыке и не только… [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41041. — Загл. с экрана. 3. Грани творчества: Сборник статей [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2003. — 232 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/77073. — Загл. с экрана. 4. Джемминиани, Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93026. — Загл. с экрана. 5. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.П. Казанцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93725. — Загл. с экрана. 6. Кондаков, Н.П. Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 459 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/32072. — Загл. с экрана. 7. Моцарт, Л. Фундаментальная школа скрипичной игры: Ноты [Электронный ресурс] : ноты — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91846. — Загл. с экрана. 20 8. Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91273. — Загл. с экрана.

	9. Огаркова, Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Огаркова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91272. — Загл. с экрана. 10. Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке и о скоморохах. Исторический очерк [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10481. — Загл. с экрана. **б) Дополнительная литература** 1. Грауман, Л.В. Мой ребенок будет скрипачом [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10475. — Загл. с экрана. 2. Мазель, В.Х. Движение — жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика движения [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 200 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2866. — Загл. с экрана. 3. Роде, П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. Роде, П. Бальо, Р. Крейцер ; под ред. М. Куперман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91052. — Загл. с экрана. 4. Ростовская консерватория в лицах: очерки [Электронный ресурс] : сб. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2012. — 558 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66275. — Загл. с экрана. 5. Стасов, Д.В. Музыкальные воспоминания (1840–1860-х годов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 48 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94186. — Загл. с экрана. **Электронные образовательные ресурсы** **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»**

	Ссылка: http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание:** **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская 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 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.
Б1.О.16	**МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ**
	***Разработчик**: Шлемов Игорь Валентинович, преподаватель кафедры альта, виолончели и контрабаса*
УК-3	***I. Цели и задачи дисциплины***

<table>
<tr><td>ОПК-3
ПК-3
ПК-4</td><td>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.
Задачами являются: овладение студентами теоретическими знаниями в области методики обучения на струнных инструментах, развитие умения анализировать и обобщать исполнительский и педагогический опыт, изучение педагогического репертуара музыкальной школы и музыкального училища, подготовка к самостоятельной профессиональной дальнейшей деятельности. Целью курса в комплексе с другими специальными дисциплинами («Специальность», «Педагогическая практика», «История исполнительского искусства» и др.) является развитие всестороннего творческого облика музыканта, способного успешно решать задачи методики обучения игре на струнных инструментах как теоретического, так и практического характера с учетом их диалектической взаимосвязи.
Также задачи курса ставят перед собой овладение студентами теоретическими знаниями в области методики обучения на струнных инструментах, развитие умения анализировать и обобщать исполнительский и педагогический опыт, изучение педагогического репертуара музыкальной школы и музыкального училища, подготовка к самостоятельной профессиональной дальнейшей деятельности.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Методика обучения игре на инструменте» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="3">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;
– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
– механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;</td></tr>
<tr><td>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;</td></tr>
<tr><td>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.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педаго-</td><td>Знать:
– различные системы и методы музыкальной педагогики;
– приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке;
– принципы разработки методических материалов;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

гических задач	– 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 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 5 по 6 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**	
			3	**4**

		Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**4**	97	З	Э	
		Самостоятельная работа		47			
		Общая трудоемкость		144			

IV. Содержание дисциплины.

Тематический план

№ п/п	Темы разделов дисциплины	Лекционные занятия
1.	Вводная лекция. Предмет и задачи курса методики	**2**
2.	Общепедагогические основы обучения и воспитания. Музыкальные способности. Их выявление и развитие в классе струнных инструментов	**2**
3.	Психологические аспекты музыкального воспитания (возрастная психология)	**2**
4.	Как начинать учить. (Основные периоды начального этапа обучения)	**2**
5.	Формирование скрипичных навыков у начинающих	**2**
6.	Вопросы изучения нотной грамоты и чтения нот с листа	**2**
7.	Подготовка, содержание и организация урока	**2**
8.	Об индивидуальном подходе к ученику	**3**
9.	Основные этапы и способы работы над музыкальным произведением	**2**
10.	Выразительные средства музыкального исполнения. Работа над звуком, кантиленой	**4**
11.	Работа над полифонией	**2**
12.	Работа над произведениями крупной формы. Вопросы аппликатуры	**2**
13.	Работа над техникой	**4**

14.	Психологические аспекты подготовки к эстрадному выступлению	**3**

Темы и краткое содержание

Содержание разделов учебной дисциплины

Введение
Цели и задачи курса. Обзор исторического развития наиболее известных школ и методик обучения игре на скрипке (альте). Методика обучения игре на струнных инструментах, как наука, обобщающая в области теории и анализа лучшие достижения различных (русской, советской, зарубежной) школ, рассматривающая опыт ведущих педагогов и исполнителей разных стран, устанавливающая общие закономерности, которые лежат в основе скрипичной игры и обучения на инструменте.
Основные принципы обучения в классе по специальности. Изучение основных принципов и психологических основ музыкального воспитания, передовых методов обучения, учитывающих индивидуальные особенности учащегося. Системный и последовательный характер обучения, основанный на принципе единства музыкально-художественного и технического развития.
Структура курса, обзор основной методической литературы.

Раздел I. Музыкальные способности, их развитие в процессе обучения в классе по специальности
Испытание музыкальных способностей поступающих в ДМШ. Выявление на приёмных экзаменах, кроме основных музыкальных способностей, степень тяготения к музыке, музыкальное окружение ребёнка вне школы, быстроту восприятия, наблюдательность, признаки творческой инициативы, степень понимания музыкальной фразы и активность музыкального выражения (ритм, акцентирование слогов в песне, динамика), степень координации рук и др.
Музыкальная одарённость как качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность успешного занятия музыкальной деятельностью. Основной признак музыкальности – переживание музыки, как выражения некоторого содержания. Способность эмоциональной отзывчивости на музыку, музыкально-слуховые представления, ладовое чувство и т.д. – важнейшие задатки, необходимые для направленного процесса формирования музыкальных способностей. Обзор различных положений учений о музыкальных способностях Римского-Корсакова, Криса, Теплова и др.
Музыкально-слуховые представления – представления о звуковысотных и ритмических соотношениях звуков, возникающих в процессе музыкальной деятельности и представляющих собой определённую переработку слуховых впечатлений. Развитие музыкально-слуховых представлений – одна из важнейших задач, стоящих перед педагогом.

Раздел II. Методика начального обучения.
Основные принципы начального обучения. Развитие музыкальной педагогики, внедрение в педагогическую практику данных психо-

	логии, физиологии, анатомии. Индивидуальный подход. Воспитание ученика на гармоничном сочетании слуховой и технической сторон, в их диалектическом взаимодействии. Развитие у ученика самостоятельного мышления. Проблемы выбора репертуара. Первые уроки с начинающими. Основные задачи, стоящие перед педагогом и учеником в период начального обучения: развитие слуха и слуховых представлений, усвоение навыков постановки, овладение элементарными теоретическими знаниями и простейшими техническими приёмами. Примерный объем знаний учащихся за первый год обучения: основные метры, элементарные музыкально-теоретические сведения, основные штрихи, простейшие виды их объединения и комбинирования, гаммы в одну и две октавы до трёх знаков включительно и трезвучия, двойные ноты с открытой струной и лёгкие интервалы на двух струнах, движение пальцев на всех струнах (четвертями, восьмыми, шестнадцатыми, триолями), ансамблевые навыки и др. Система домашних занятий учащихся как одна из основных организационных форм обучения. Воспитание у ученика навыков самостоятельной работы, от которой во многом зависит результативность методов обучения. Самостоятельные занятия — продолжение урока. Режим и методы занятий. Роль сознания и связанных с ним психических функций – внимания, воли, памяти, эмоции, воображения – в процессе самостоятельных занятий. Обзор методической и музыкальной литературы для начального этапа обучения. Специфика детско-педагогического репертуара: необходимость сочетания музыкально-художественных достоинств и педагогических задач. Сравнительный анализ наиболее широко используемых в практике музыкальных школ сборников и хрестоматий. Их методическая направленность и художественная ценность. Наиболее известные сборники этюдов, последовательность их изучения. Методический анализ сборников гамм. Технические требования по классам. Методические пояснения по классу на струнных инструментах в ДМШ. Изучение программы музыкальной школы, использование её при составлении индивидуального плана ученика. Принципы выбора репертуара. Выбор репертуара и формирование индивидуальности. Составление индивидуального плана. Сочетания перспективного планирования с возможной корректировкой плана в процессе обучения. Раздел III. Общие основы исполнительской техники. Формирование музыкально-исполнительского мастерства – целостный, творческий процесс, все элементы которого находятся в диалектических связях. Работа над музыкально-исполнительской техникой – воспитание воли, способности управлять игровыми движениями при помощи «внутреннего» слуха и мышечных ощущений, мышечной памяти, процесс воспитания координации между слухом и игровыми движениями. Понятие о координации игровых движений правой и левой рук. Общие вопросы постановки. Историческое развитие постановки. Три критерия постановки: естественность, целесообразность, перспективность. Постановка корпуса и ног. Понятие об индивидуальной постановке. Особенности постановки альтиста. Постановка правой руки. Положение всей руки, кисти, пальцев. Постановочное оформление правой руки, движение её в связи с деятельностью левой руки. Техника правой руки. Звукоизвлечение. Зависимость характера звукоизвлечения от скорости движения смычка, веса руки, угла наклона смычка по отношению к струне, места ведения смычка по струне и др. Характерные особенности скрипичного и альтового

	звучания. Роль «предслышания» звучания и « предвидения » мышечного движения – его характера и « расчета » времени, в течение которого оно должно быть совершено. Штрихи. Классификация штрихов. Плавные штрихи: деташе, легато, выдержанный звук. Отрывистые штрихи: мартеле, стаккато, пунктирный штрих, штрих Виотти. Прыгающие штрихи: спиккато, сотийе, летучее стаккато, сальтандо, рикошет. Смешанные штрихи. Ясность и яркость звучания штрихов — основной показатель их качества. Методы работы над штрихами. Штрихи как средство выразительности, фразировки, связь штрихов и динамики. Изменение характера штрихов в зависимости от стиля и характера произведения. Методические указания Л. Ауэра, И. Лесмана, Л. Немировского, Б. Струве, К. Флеша, Л. Капе, Ф. Штенхаузена, К. Мостраса, А. Ямпольского, Ю. Янкелевича о методах изучения штрихов. Пиццикато как особый приём игры на смычковых инструментах. Способы извлечения пиццикато правой рукой. Аккорды, их выразительное значение. Трёх и четырёхголосные аккорды, техника их исполнения. Постановочное оформление левой руки. Типовые формы постановки левой руки. Изменения положения левой руки в связи с различными исполнительскими задачами. Устойчивое расположение инструмента — необходимое условие для обеспечения свободы рук. Использование «подушечки» и «моста». Недостатки постановки левой руки: низкая постановка инструмента, угол между кистью и предплечьем, слишком высокое расположение пальцев над струнами, глубокое или мелкое положение шейки скрипки между большим и указательным пальцами и др. Положение большого пальца. Создание благоприятных условий для свободных движений четвёртого пальца. Группировка пальцев на струне. Естественное, расширенное и суженное расположение пальцев. Зависимость внешней формы и положения пальцев на струнах от строения руки в целом, величины кисти, длины, толщины и других особенностей пальцев данного исполнителя. Техника левой руки. Основные виды движений пальцев: «вертикальное» или «падающее», «горизонтальное» или «скользящее», перестановка пальцев на смежную и другие струны, комбинированные движения пальцев, кисти и локтевого сустава при переходах в позицию. В технике двойных нот: содружественные, противоположные и смешанные движения. Изменения положения руки и пальцев при игре с вибрацией. Основные виды движения локтя: при переходе со струны на струну и при движении руки вдоль грифа. Смена позиций. Понятие позиции как определённого положения руки и пальцев в той или иной части грифа Определение местоположения и объёма позиции. Условность систем деления грифа на «позиции». Основные движения левой руки при сменах позиций. Различные положения и движения большого пальца в нижней и верхней частях грифа. Ведущая роль слуха при переходах. Четыре типа переходов (Ю. Янкелевич): скольжением одного пальца, скольжением с нижерасположенного пальца на вышерасположенный при движении вверх по грифу, а также переход с вышерасположенного пальца на нижерасположенный при движении вниз по грифу, скольжением вышерасположенного пальца при движении вверх, скольжением с вышерасположенного пальца на нижерасположенный при движении вверх и, наоборот, с нижерасположенного на вышерасположенный при движении вниз. Особенности выполнения всех типов переходов. Возможность использования приёма «вспомогательных звуков» в начальном этапе обучения и недопустимость этого приёма в исполнительской практике. Переходы, осуществляемые без соеди-нительного скольжения: через открытую струну, с использованием флажо-летного звука, а также исполняемые при помощи растяжения или сближения пальцев. Выразительность переходов. Портаменто, его художественное значение и границы его применения в зависимости от стиля и индивидуальной манеры исполнения.

	Аппликатура. Понятие об аппликатуре как способе расположения и по-рядке чередования пальцев при игре на музыкальном инструменте, обозначение этого способа и порядка чередования в нотах. Историческое развитие аппликатурных принципов (М. Коррет, П. Локателли, Ф. Джемминиани, Л. Моцарт, И. Хандошкин, Н. Паганини, А. Вильгельми, А. Львов и др.). Принципы выбора аппликатуры: стиль произведения и рациональность. Причины, влияющие на выбор аппликатуры: принципы исполнительства и технических приёмов, присущих данной школе, индивидуальное истолкование того или иного музыкального произведения артистом, типовые особенности анатомического строения плеча, рук и пальцев исполнителя, степень растяжки пальцев. Подготовка и оставление пальцев на грифе (аккорды, двойные ноты, пиццикато левой рукой и др.) Вибрато как одно из важнейших средств выразительности и как исполнительский приём. Связь вибрато с тембром и динамикой звучания. Зависимость характера вибрато от стиля и содержания произведения. Характеристики вибрато: скорость (частота), форма и размах. Вибрато и понятие звуковой зоны (Н. А. Гарбузов). Формы вибрато: локтевая, кистевая, пальцевая и смешанная. Способы работы над выработкой вибрато. Особенности вибрато у альтистов. Двойные ноты. Аппликатура и различные виды движений и расположения пальцев на грифе. Способы работы над двойными нотами. Флажолеты. Понятие натуральных флажолетов (Н. А. Гарбузов). Искусственные флажолеты: квартовые, квинтовые, терцовые, секстовые и октавные. Двойные флажолеты. Образование и звучание двойных и аккордовых флажолетов. Раздел IV. Выразительные средства исполнения. Интонация. Понятие об интонации в акустическом смысле («Зонная природа звуковысотного слуха» Н. А. Гарбузов). Роль музыкально-слуховых представлений в работе над интонацией. Способы работы над интонацией. Необходимость учёта тональности при использовании для проверки звучания открытых струн. Проблемы соотношения натурального строя скрипки и темперированного строя фортепиано. Аппликатура и интонация. Интонация как исполнительско-художественное средство выразительности. Связь интонации и стиля исполняемой музыки. Особенности интонирования мелодических и технических мест. Работа над выразительным интонированием. Ритм и метр. Понятие о музыкальном ритме и метре. Формообразующее значение метроритмической организации произведения. Метрическая пульсация и закономерности художественного отклонения от неё. Ритм инициативный и подчинённый. Выразительное значение пауз. Темп как интенсивность развёртывания музыкальной мысли. Связь темпа и динамики. «Темпо рубато» и его выразительные возможности. Условность метрономических обозначений темпа. Авторские указания темпа. Динамика. Динамика в акустическом и художественном смыслах. Динамика как средство художественной выразительности. Шкала динамических градаций. Связь между динамикой звука и тембром, динамикой и фразировкой. Способы изучения динамических оттенков. Фразировка. Фразировка как умение выразительно «говорить» посред-ством музыкальных звуков. Художественные средства фразировки. Понятие об артикуляции как о способе слитного или раздельного произнесения звуков. Артикуляция и штрихи. Значение правильного распределения смычка для выразительности фразировки. Агогика — небольшие отклонения от темпа и метра как средство фразировки. Агогика и кульминационные нарастания и спады. Ар-

	тикуляционные и агогические обозначения в авторском нотном тексте и исполнительских редакциях. Раздел V. Система педагогических занятий с учащимися. Урок. Цели и задачи урока. Принцип постепенного накопления исполнительских и художественных навыков. Воспитание самостоятельности учащегося, его исполнительской воли. Достижение единства музыкально-художественного и технического развития ученика. Методика проведения урока по специальности. Три основные части урока: проверка выполнения задания, анализ исполнения и исправление ошибок, работа над новым материалом. Возможность проведения различных форм занятий: прослушивание произведения целиком и выявление наиболее существенных недостатков исполнения, работа над художественной стороной или техническими трудностями произведения, работа над отдельными деталями исполнения, проведения урока в форме образца, направляющего ученика на дальнейшую работу и др. Выбор форм урока в зависимости от конкретных задач, стоящих перед педагогом и учеником. Индивидуальный подход к ученику. Варьирование на уроках последовательности изучаемого материала. Повторение ранее разученных произведений — основа для накопления учащимся репертуара. Два способа инструктирования ученика: показ на инструменте и словесные пояснения. Темп и ритм урока. Умелое сочетание педагогом эмоционального и рационального воздействия на ученика. «Коллективный» метод обучения. Полезность присутствия других учеников на уроке для совместного прослушивания ученика к выступлениям и последующего анализа исполнения. Методика отбора учебного репертуара. Индивидуальный подход к отбору учебно-педагогического репертуара как необходимое условие целесообразного построения занятий. Необходимость точного представления основной педагогической задачи при выборе того или иного произведения. Возможность педагогического эксперимента (нарушение принципа постепенности и выбор более сложного задания). Составление индивидуального плана. Необходимость перспективного и текущего планирования педагогической работы. Учебные программы школы, училища и колледжа — основа индивидуального плана учащегося. Работа над музыкальным произведением. Условное разделение процесса работы над произведением на этапы. Ознакомление с творчеством автора и его эпохой, стилем произведения, характером, формой. Разбор произведения, уяснение исполнительской задачи. Редактирования (проставление штрихов, аппликатуры) и т. п. Изучение произведения. Совершенствование технической стороны и художественная отделка деталей, с последующим объединением их в единое целое. Подготовка к эстрадному исполнению. Исполнение на эстраде. Работа над инструктивно-техническим материалом (изучение гамм, упражнений, этюдов). Значение работы над гаммами на всех этапах обучения. Точное представление о цели и характере технического материала как важнейшее условие творческой работы. Воспитание звучащей выразительной техники. Критерии отбора инструктивного материала и способы работы над ним. Контроль и учет успеваемости. Проведение зачётов, экзаменов, различных публичных прослушиваний. Критерии оценок. Требования к зачёту по технико-инструктивному материалу. Подготовка к публичному выступлению. Создание в классе атмосферы публичного выступления. Публичное выступление как итог проделанной работы. Эстрадное волнение. Причины эстрадного волнения. Предконцертный режим. Обязательный анализ выступле-

	ния педагогом и учеником. Раздел VI. Методы работы над воспитанием навыка чтения нот. Роль предслышания и внутреннего слуха при чтении с листа. Основа чтения с листа – развитый процесс опережения зрительным восприятием и слуховым представлением двигательного воплощения нотного текста. Важность воспитания навыка чтения нот с листа с первых шагов обучения. Чтение нот – один из показателей уровня мастерства исполнителя. Содержание практических занятий 1. Разбор и критический анализ пособия по «доинструментальной» подготовке. 2. Разбор и критический анализ пособия по донотной подготовке. 3. Разбор и критический анализ пособия для начинающих скрипачей. 4. Разбор и критический анализ современной скрипичной школы 5. Анализ современной методики обучения на струнных инструментах 6. Упражнения для начинающих скрипачей (сборник или подборка). 7. Этюды для начинающих скрипачей (сборник). 8. Художественные произведения и пьесы крупной формы для 1-4 классов ДМШ (сборник или собственная подборка). 9. Инструктивный этюд для средних классов ДМШ (сборник). 10. Принципы и методы работы над мелкой техникой 11. Принципы и методы работы над крупной техникой . 12. Упражнения для музыкального училища (сборник). 13. Этюды для старших классов ДМШ (сборник).
	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 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

1. Беккер Х., Ринар Д. Техника и искусство игры на виолончели. /Х. Беккер, Д. Ринар. Москва: Музыка, 1978. – 286 с.
2. Берио Ш. Школа для скрипки. В двух частях / Берио Ш. – Москва: «Лань», «Планета музыки», 2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87602
3. Броун А. Очерки по методике обучения игре на виолончели /А. Броун. М.: Музыка, 1967. 87 с.
4. Исполнительское искусство: виолончель, контрабас. Сборник трудов. Вып. 99. М.: ГМПИ им. Гнесеных, 1988. 152 с.
5. Контрабас. История и методика. Учебное пособие для вузов. Ред.-сост. Б. В. Доброхотов.М.: Музыка. 1974. 335 с.
6. Моцарт Л. Фундаментальная школа скрипичной игры: / Леопольд Моцарт ; пер. М.А. Куперман . – Москва: «Лань», «Планета музыки», 2017. – 213 с: нот.; 25 . – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91846
7. Погожева Т. Вопросы методики обучения игре на скрипке: учебно-методическое пособие /Погожева Т. В. – 2-е, стер . – [б. м.] «Лань», «Планета музыки», 2019. – 152 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113179
8. Понятовский С.П., Альт. Под общей ред. С. Я. Левина. – Москва: Музыка, 1974. – 100 с.
9. Пудовочкин Э. Скрипка после букваря. Опыт раннего группового обучения на скрипке: /Пудовочкин Э.В. – Москва: «Композитор», 2013. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php
10. Раков Л. В. История контрабасового искусства /Л. В. Раков / М.: «Композитор» , 2004. 309 с.
11. Раков, Л.В. Учиться, знать, уметь. Об исполнительстве и обучении игре на смычковом контрабасе / Л.В. Раков. – Москва: «Композитор», 2009 . – 187 с., ил.
12. Роде П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки / Роде П., Байо П., Крейцер Р. – Москва: «Лань», «Планета музыки», 2017 . – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91052
13. Сапожников Р. Основы методики обучения игре на виолончели/ Сапожников М.: Музыка, 1967. 224 с., нот.
14. Струнно-смычковое исполнительство и педагогика: история, традиции, со-временное состояние, перспективы: сб. статей [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / сост. А.Н. Гольденберг; науч. ред. О.Н. Надольская. — Электрон. дан. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72094
15. Суханова Т. Проблемы методики обучения и исполнения на смычковых инструментах в трудах К.Г. Мостраса: Учебное пособие /Суханова Т. Б. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. – 64с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18678.html .
16. Суханова,Т., Б. Проблемы методики обучения и исполнения на смычковых инструментах в трудах К.Г. Мостраса: Учебное пособие / Б. Суханова,Т.; Суханова Т. Б. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012 . – 64б. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18678.html

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.17	**ФОРТЕПИАНО**
	Разработчик: *Майорова Ольга Борисовна, заведующая кафедрой фортепиано, профессор*

<table>
<tr><td>ОПК-2</td><td>

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.

</td></tr>
<tr><td></td><td>

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="3">ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</td><td>Знать:
- традиционные знаки музыкальной нотации;
- нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX-XXI вв.;</td></tr>
<tr><td>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;</td></tr>
<tr><td>Владеть:
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td></td><td>

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 6 семестр.

</td></tr>
</table>

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль					
			1	2	3	4	5	6
Контактная работа:в т. ч. контраль	11	214	З	З	Э	З	Э	Э
Самостоятельная работа		182						
Общая трудоемкость		396						

IV. Содержание дисциплины.

Программа дисциплины «Фортепиано» для студентов, обучающихся по специальности 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство (оркестровые струнные 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 (3-х голосная) **Соната - медленная часть (по нотам)**	контрольный урок	Март	
		II	**3**	**Полифония (по выбору)** **Соната (части по выбору)**	**экзамен**	зимняя сессия	
				2 аккомпанемента	концерт-зачёт	октябрь	
			4	**Полифония** **Камерная классическая соната (части по выбору)**	**зачет**	летняя сессия	
				Струнный квартет в переложении для фортепиано 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, четвертом, пятом семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, в третьем и шестом семестрах обучающиеся сдают экзамен.

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

Кроме перечисленных форм аттестации обучающиеся участвуют в конкурсах, 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. - Казань, 2015. – 218с. 10. **Гимадиева Р.** Обучение студентов с инвалидностью по зрению в классе фортепиано: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": для преподавателей и студентов средних и высших учебных 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/ **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.16	**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**
	Разработчики: *Лаптева Ирина Марселевна, заведующая кафедрой альта, виолончели и контрабаса, доцент*
УК-6 **ОПК-2** **ПК-1** **ПК-2** **ПК-3**	***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 музыкаль-

ного 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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 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	*Знать:* – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;

музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	– 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 24 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, в т.ч. контроль	**24**	457	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э
Самостоятельная работа		407								
Общая трудоемкость		864								

IV. Содержание дисциплины.

Выпускник должен быть подготовлен к сольной концертно-исполнительской деятельности, работе в качестве солиста (артиста) симфонического, камерного оркестров, к педагогической работе в детских музыкальных школах и средних музыкальных учеб-

ных 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.

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, развить технические навыки, позволяющие исполнять музыкальные художественные произведения на высоком уровне, достигая, в итоге, виртуозности исполнения.

Программные требования

Курс обучения	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	1 семестр. Подготовка программы экзамена	2 гаммы 5 этюдов на различные виды техники (Крейцер, Родэ, Донт, Алар и др.) (Время исполнения – 20 – 25 минут)
	2 семестр. Подготовка программы технического зачета, академического концерта и экзамена	Инструктивный материал – исполнение гамм и этюдов. Произведение И.С. Баха в оригинале (возможно исполнение частей сонат, партит или сюиты); Старинная соната.; Одну или две пьесы кантиленного или виртуозного характера (Время исполнения – 20 – 25 минут)
2	3 семестр Подготовка программы технического зачета, академического концерта и экзамена	Инструктивный материал – исполнение гамм и этюдов. Полифония - И.С.Бах, М.Регер и др. в оригинале (возможно исполнение частей сонат, партит); Классическое или романтическое произведение крупной формы; Одну или две пьесы кантиленного или виртуозного характера (Время исполнения – 25 – 30 минут)
	4 семестр Подготовка программы технического зачета, академического концерта и экзамена	Инструктивный материал – исполнение гамм и этюдов. Полифония - И.С.Бах, М.Регер и др. в оригинале (возможно исполнение частей сонат, партит); Классическое или романтическое произведение крупной формы; Одну или две пьесы кантиленного или виртуозного характера (Время исполнения – 25 – 30 минут)
3	5 семестр Подготовка программы технического зачета, академического концерта и экзамена	Инструктивный материал – исполнение гамм и этюдов. Полифония - И.С.Бах, М.Регер и др. в оригинале (возможно исполнение частей сонат, партит); Классическое или романтическое произведение крупной формы; Одну или две пьесы кантиленного или виртуозного характера

		(Время исполнения – 25 – 30 минут)
	6 семестр Подготовка программы технического зачета, академического концерта и экзамена	Инструктивный материал – исполнение гамм и этюдов. Полифония - И.С.Бах, М.Регер и др. в оригинале (возможно исполнение частей сонат, партит); Классическое или романтическое произведение крупной формы; Одну или две пьесы кантиленного или виртуозного характера (Время исполнения – 30 – 40 минут)
4	7 семестр Подготовка программы технического зачета, академического концерта и экзамена	Инструктивный материал – исполнение гамм и этюдов. Полифония - И.С.Бах, М.Регер и др. в оригинале (возможно исполнение частей сонат, партит); Классическое или романтическое произведение крупной формы; Одну или две пьесы кантиленного или виртуозного характера (Время исполнения – 30 – 40 минут)
	8 семестр Подготовка программы государственного экзамена	Полифония - И.С.Бах, М.Регер и др. в оригинале (возможно исполнение частей сонат, партит); И.С. Баха в оригинале (возможно исполнение частей сонат, партит или сюиты); Классическое или романтическое произведение крупной формы; Одну или две пьесы кантиленного или виртуозного характера (Время исполнения – 30 – 45 минут)

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Специальный инструмент» установлен в соответствии с учебным планом. С первого по восьмой семестр формой промежуточной аттестации является экзамен. Формой текущей аттестации являются внутрисеместровые зачеты и контрольные уроки

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.

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 кафедрах 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 рекомендованной 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. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке. Издание 4-е, переработанное и дополненное. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2004. — 120 с. — Режим доступа: [Электронный ресурс] / Л. Ауэр. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/2839
2. Беккер Х., Ринар Д. Техника и искусство игры на виолончели. /Х. Беккер, Д. Ринар. Москва: «Музыка», 1978. – 286 с.
3. Берио, Ш. Школа для скрипки. В двух частях / Берио Ш. – Москва: «Лань», «Планета музыки», 2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87602
4. Броун А. Очерки по методике обучения игре на виолончели /А. Броун. М.: Музыка, 1967. 87 с.
5. Дулова В. Искусство игры на арфе. - М.Ж Советский композитор, 1975 – 230 с.
6. Исполнительское искусство: виолончель, контрабас. Сборник трудов. Вып. 99. М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1988. 152 с.
7. Исполнительство на струнных инструментах. История, теория, практика. Выпуск 2 [Электронный ресурс]: сборник статей / А.А. Борисов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2017. — 96 с. — 978-5-9908465-6-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76646.html
8. Лебедев, А. Е. Теория исполнительского искусства: Учебно-методическое пособие по курсу «Теория исполнительского искусства» (инструментальное исполнительство) / А. Е. Лебедев. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. – 255 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54420.html
9. Поломаренко И. Арфа в прошлом и настоящем: История, конструкция, сведения для композиторов, применение в оркестре. – М.-Л.: Музлит, 1939.
10. Полтарева В. Арфа. – Киев: Музычна Украина, 1980.
11. Понятовский С.П., Альт. Под общей ред. С. Я. Левина. – Москва: Музыка, 1974. – 100 с.
12. Понятовский, С.П. История альтового искусства. Учебное пособие. /С.П. Понятовский. – Москва: Музыка, 198. - 224 с.
13. Рубин М. Методика обучения игре на арфе. – М.: Музгиз, 1973.
14. Сапожников Р. Основы методики обучения игре на виолончели/ Сапожников М.: «Музыка», 1967. 224 с., нот.
15. Эрдели К. Арфа в моей жизни. - М.: Музыка, 1967. – 239 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 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.19	**АНСАМБЛЬ (КАМЕРНЫЙ)**
	Разработчик: *Галеева Динара Шамилевна, заведующий кафедрой камерного ансамбля, профессор*
УК-3 **ОПК-2** **ПК-1** **ПК-2**	***I. Цели и задачи дисциплины*** 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.

<table>
<tr><td>ПК-3</td><td>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.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Ансамбль (камерный)» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="3">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;
– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
– механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;</td></tr>
<tr><td>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;</td></tr>
<tr><td>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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации</td><td>Знать:
– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;</td></tr>
<tr><td>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;</td></tr>
<tr><td>Владеть:
– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ПК-1
Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров</td><td>Знать:
– основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
– принципы работы с различными видами фактуры;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;</td></tr>
<tr><td>Владеть:
– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

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: индивидуальные занятия, консультации	**15**	221	З	Э	З	Э	З	Э
Самостоятельная работа		319						
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 и восьмом – экзамен.

Формой текущей аттестации являются внутрисеместровые зачеты и контрольные уроки.

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: учеб-но-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 тра-диции 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 кол-леджей** / 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. Сте-панова . - 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.20	**КВАРТЕТ**
	Разработчик: *Лаптев Николай Николаевич, доцент кафедры камерного ансамбля*
УК-3 **ОПК-2** **ПК-1** **ПК-2** **ПК-3**	***I. Цели и задачи дисциплины*** Формирование всесторонне развитого музыканта–профессионала, расширение музыкального кругозора и художественного вкуса, получение студентом разнообразных навыков ансамблевого исполнительства. Задачи освоения дисциплины - развитие творческой индивидуальности студента, воспитание звукового самоконтроля, ощущения стиля, формы и содержания исполняемого произведения; - умение слышать все голоса квартета и свою партию в ансамблевом звучании, развитие тонкого ощущения ритма, богатства звуковых красок, утонченное владение разнообразными штрихами; - знакомство с актуальными аспектами интерпретации музыки старинных мастеров;

- формирование эстетических представлений и профессиональных навы-ков для исполнения современной музыки;
- развитие навыков чтения с листа, приобретения навыков репетиционной работы, воспитание коллективной дисциплины, ответственности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Квартет» 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) оркест-	*Знать:* – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;
	Уметь: – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	Владеть:

ров	– 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 14 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	**14**	269	З	Э	З	Э	З	Э
Самостоятельная работа		244						
Общая трудоемкость		504						

IV. Содержание дисциплины.

В процессе вузовского обучения в классе квартета следует познакомить студентов с музыкой разных стилей и жанров. Программа изучаемых произведений должна включать музыку, классического и романтического периодов, произведения 20 и 21 веков. Выстраивая учебный репертуар в соответствии с реальными педагогическими задачами, педагог не должен упускать из виду необходимость изучения ряда выдающихся сочинений, являющихся важными вехами в развитии исполнительской культуры. Знание классических сочинений формирует профессиональный музыкальный кругозор, обогащает представления об изучаемом разделе музы-

кального 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 квартета 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 квартета – задача сложная, но значительно эффективная.

Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Изучение и интерпретация квартетной музыки XVIII века.
Особенности изучения квартетных сочинений XVIII века. Выбор редакции изучаемого произведения, сравнение этой редакции с уртекстом. Выработка навыков чистого звуковысотного интонирования. Динамическая палитра: звуковой баланс, выстраивание соотношения голосов, истолкование динамических указаний в сочинениях XVIII века. Имитационное взаимодействие инструментов с разными тембрами и динамическими возможностями в ансамблевой игре. Исполнение мелизмов. Особенности исполнения барочных произведений на современных инструментах (квартеты Боккерини, Керубини).

Тема 2. Решение ансамблевых проблем при работе
над сочинениями венских классиков.
Квартетное творчество Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. Основные направления квартетной музыки изучаемого периода, особенности строения цикла струнного квартета. Вариационные циклы в квартетной литературе. Сонатно-симфонические принципы развития музыкального материала. Принципы взаимодействия голосов квартетной партитуры. Вопросы темпа и ритма. Особенности прочтения динамических указаний при игре в квартете. Выработка функциональных представлений о роли каждого из голосов квартетной партитуры.

Тема 3. Специфика работы над романтическими квартетами.
Струнные квартеты композиторов-романтиков (Ф.Шуберт, Ф.Мен-дельсон, Р. Шуман). Соединение в квартетных сочинениях композиторов - романтиков нового музыкального содержания с классическими жанрами и формами. Пропорции камерно-инструментального цикла. Достижение полного равноправия всех голосов партитуры. Вопросы метроритмического взаимодействия при игре rubato. Прочтение динамических указаний композиторов-романтиков при игре в квартете.

Тема 4. Русская квартетная музыка XIX- начала XX вв.
Струнные квартеты А.Алябьева, М.Глинки, А.Рубинштейна, С.Танеева, А.Аренского, А.Бородина, А.Глазунова, П.Чайковского, С.Рахманинова. Особенности композиционного строения цикла. Принципы изложения материала, вопросы совместного дыхания, фразировки, интонирования. Драматургия и форма квартетных сочинений. Насыщенность квартетной партитуры и связанные с ней вопросы инструментального взаимодействия. Особенности редакции штрихов.

Тема 5. Квартетное творчество западноевропейских композиторов
второй половины XIX века.
Квартетное творчество И.Брамса, Э.Грига, Б.Сметаны, А.Дворжака, С.Франка, Д.Верди. Новое в трактовке цикла струнного квартета. Масштабность формы циклических квартетных сочинений. Расширение динамических возможностей, масштаба кульминаций, диапазона звучания квартета. Специфические особенности соединения классических принципов формообразования с новым музыкальным содержанием.

Тема 6. Струнные квартеты западноевропейских композиторов
XX века.
Струнные квартеты композиторов крупных национальных школ. Сочинения для квартета К.Дебюсси, М.Равеля, П.Хиндемита, А.Онеггера, Д.Мийо, Л.Яначека, Б.Бартока, Б.Мартину, Ф.Пуленка, Б.Бриттена. Решение вопросов взаимодействия инструментов струнного квартета при сложных формах метроритмической организации музыкальной ткани. Освоение навыков исполнительского прочтения современной квартетной партитуры. Расширение представлений о смешении тембров, звуковых красках, выработка новых приёмов звукоизвлечения и штрихов при игре в квартете. Воздействие народной музыки на интонационный строй, гармонию, ритмическую структуру произведений.

Тема 7. Жанр струнного квартета в творчестве крупнейших отечественных композиторов XX века.
Произведения для струнного квартета И.Стравинского, Н.Мясковского, С.Прокофьева, Д.Шостаковича, А.Бабаджаняна, Д.Кабалевского, Н.Ракова, Г.Свиридова, Б.Чайковского, А.Шнитке, К.Хачатуряна, Р.Глиэра, М.Вайнберга, Н.Пейко и др. Новые формы музыкального языка, связь с традицией и новаторство. Формирование навыков чтения современной квар-тетной партитуры. Расширение образной сферы ансамблевых сочинений.
Совершенствование навыков создания новых звуковых красок в звучании квартета. Знакомство с особенностями техники квартетного письма композиторов XX века.

Программный минимум

3 семестр.

	Подготовка программы академического концерта и зачета Один из квартетов композиторов венских классиков Й. Гайдна, В.-А. Моцарта, Л. Бетховена. Й. Гайдн Квартеты ор. 1(6), ор. 2(6), ор. 9 G- Dur, В. Моцарт Квартеты ор. 157-163 **4 семестр.** Подготовка программы академического концертаи зачета Один из квартетов композиторов- романтиков Ф. Шуберт «Неоконченный квартет» Э. Грига Квартет С. Рахманинов Квартет №1,2» **5 семестр.** Подготовка программы академического концерта и экзамена Один из квартетов А. Дворжака, Э. Грига или современных композиторов. С. Барбер Квартет **6 семестр.** Подготовка программы академического концерта, и зачета Один из квартетов русских композиторов М. Глинки, С. Рахманинова, Танеева и 1,2 части композиторов по выбору. **7 семестр.** Подготовка программы академического концерта и экзамена Один из квартетов русских композиторов А. Глазунов Квартет №1,2 Н. Мясковский Квартет № 1,2,3. **8 семестр.** Подготовка программы зачета и ГИА Один из квартетов советских композиторов Д. Шостакович Квартет №1,7,11 Б. Чайковский Квартет С. Прокофьев Квартет

	А. Шнитке Квартет Г. Галынин Квартет №1,2 Н. Пейко Квартет №2,3,4
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Квартет» установлен в соответствии с учебным планом. В третьем, четвертом, шестом, седьмом семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, в пятом – 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. Индивидуальное и коллективное в квартетном музицировании ... 2. https://cyberleninka.ru/article/n/individualnoe-i-kollektivnoe-v-kvartetnom-muzitsirovanii-ispolnitelskiy 3. струнные квартеты in memoriam в отечественной музыке xx века 4. http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2014_7-1_48.pdf 5. Струнный квартет как исполнительский ансамбль и его роль в ... 6. http://www.stringquartet.ru/articles/strunnyj_kvartet_kaki.html 7. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Ред.-сост. К. Х. Аджемов. - М., Музыка, 1979. https://cloud.mail.ru/public/EHjY/nJYD3kW5Z 8. Камерно-инструментальные ансамбли С. Прокофьева. http://cheloveknauka.com/kamerno-instrumentalnye-ansambli-s-prokofieva-problema-stilya 9. Диссертация на тему «Полифоническая техника в струнных https://www.dissercat.com/content/polifonicheskaya-tekhnika-v-strunnykh-kvartetakh-nya-myaskovskogo 10. История и методика преподавания камерного ансамбля: Учебно-методическое пособие / сост. Н. А. Матвеева. – Нижний Новгород: Нижего-родская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012 . – 55б. – Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/23703.html 11. Погорелова, Л.К. Камерно-инструментальная музыка: история, методика, исполнительство [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.К. Погорелова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: «Лань», «Планета музыки», 2019. — 380 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/116396

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 библио-

	тека, 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 «Квартетный 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.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 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 дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины «Оркестровый класс» составляет 12 зачетные единицы (432 академических часа), 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	**12**	308	7	–
Самостоятельная работа		124		
Общая трудоемкость:		432		

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 эзачет 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.*	3. Работа над фразировкой и формой.	3. Работа над штрихами и фразировкой в группе.
	6 сем.		
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 раз-	6. Ознакомление с формой, стилем и жанром оркестровых со-

		личнрусскийых направлений и жанров.	чинений. 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, третьем, четвертом, пятом и шестом семестрах формой промежуточной аттестации является контрольный урок, в седьмом еместре обучающиеся сдают зачет.

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
12. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972
13. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
14. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
15. 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

<table>
<tr><td>Б1.О.22</td><td>ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И КОНЦЕРТНОГО РЕПЕРТУАРА</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчики: Лаптева Ирина Марселевна, заведующая кафедрой альта, виолончели и контрабаса, доцент</td></tr>
<tr><td>ОПК-2
ПК-1
ПК-2</td><td>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.
Задачами дисциплины являются:
- формирование у студентов широкого музыкального кругозора в процессе ознакомления с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки прошлых музыкально-исторических эпох и произведениями совре-менных композиторов;
- развитие навыков самостоятельной работы над художественным произведением и учебно-вспомогательным материалом;
- планирование учебной работы и выбор репертуара с учетом индивидуальных способностей, позволяющих организовать учебный процесс.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Изучение педагогического и концертного репертуара» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

<table>
<tr><td rowspan="3">ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации</td><td>Знать:
– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;</td></tr>
<tr><td>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;</td></tr>
<tr><td>Владеть:
– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ПК-1
Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров</td><td>Знать:
– основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
• – принципы работы с различными видами фактуры;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
• – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;</td></tr>
<tr><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	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 4 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 2 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**	
			1	**2**
Контактная работа. в т.ч. контроль	**4**	56	З	Э
Самостоятельная работа		88		
Общая трудоемкость		144		

IV. Содержание дисциплины.

Содержание разделов учебной дисциплины

Введение

Цели и задачи курса «Изучение педагогического и концертного репертуара», его роль в становлении исполнителя. Связь с другими дисциплинами учебного плана. Система изучения курса. Самостоятельная работа студентов.

	Тема 1. Жанрово-стилевое разнообразие концертного и педагогического репертуара Жанровый состав концертного и педагогического репертуара для смычковых инструментов: от миниатюр до концертов. Характеристика жанров инструктивных и концертных. Эволюция жанров и их стилевая трактовка в различные эпохи. Сравнение барочного, классического, романтического и современного исполнительских стилей. Тема 2. Виды инструктивного материала: гаммы, упражнения, этюды Техника исполнения гамм двойными нотами. Игра арпеджио. Упражнения на развитие техники левой и правой руки. Исполнение штрихов смычка, аккордов, трелей, флажолетов в этюдах. Обзор основных сборников инструктивных материалов. Тема 3. Произведения виртуозного характера малых форм Обзор творчества композиторов: П. Сарасате, А. Вьетан, Н. Паганини, Г. Венявский, Э. Лало, К. Сен-Санс. Разнообразие жанровых трактовок и программных замыслов в виртуозных сочинениях малых форм: «Баллада и полонез» А. Вьетана, «Легенда» Г. Венявского, «Баскское каприччио», «Андалузский романс» П. Сарасате и др. Влияния концертного исполнительского стиля и стиля салонного музицирования на эту часть репертуара. Характеристика виртуозной техники. Тема 4. Миниатюра и циклы (сборники) миниатюр Зарождение миниатюры в эпоху романтизма. Программное содержание миниатюр. Тенденция к их объединению в сборники или циклы: «Румынские танцы» Б. Бартока, «Пять мелодий» С. Прокофьева, «Прелюдии» Д. Шостаковича. Разнообразие звуковых возможностей смычковых инструментов в нюансировке и фразировке интонационно-тематического материала миниатюр. Тема 5. Сочинения полифонического склада Разнообразие жанров в музыке полифонического склада для смычковых инструментов: сюиты, фантазии, сонаты, вариации. Особенности исполнения полифонии на скрипке, альте, виолончели и контрабасе. Виды полифонической техники в репертуаре: скрытое многоголосие, имитационная техника, фугированное изложение. Штрихи, применяемые в полифонических произведениях И. С. Баха, Г. Ф. Телемана, П. Хиндемита. Тема 6. Произведения крупной формы: фантазии, рапсодии, вариации Сочетание композиционного и импровизационного принципов в этих жанрах. Чувство формы, динамики процессуального развития и яркость тематических контрастов. Демонстрация виртуозного исполнительского стиля: «Фантазия на темы из оперы „Фауст“ Ш. Гуно» Г. Венявского, «Шотландская фантазия» М. Бруха, «Фантазия-аппассионата» А. Вьетана. Владение обширным корпусом приемов скрипичной, в широком смысле, техники. Тема 7. Концерт как жанр высшего исполнительского мастерства Принцип состязательности между солистом и оркестром. Виртуозная трактовка партии солиста. Каденция как кульминация виртуозной техники. Отличия барочных концертов от концерта эпохи классицизма – произведения А. Вивальди, И. С. Баха и Й. Гайдна, В.

	Моцарта. Классицистские и романтические традиции в концерте XIX века - произведения Ф. Мендельсона, М. Бруха, Г. Венявского, А. Вьетана. Современный инструментальный концерт – произведения Д. Кабалевского, Б. Дварионаса, С. Прокофьева. Формирование чувства формы и способности выстраивать темповые соотношения между частями цикла. Тема 8. Дуэты для струнных инструментов Воспитание ансамблевого чувства. Игра ансамблей в дуэте «учитель – ученик». Единство фразировки, штрихов, динамической нюансировки. Различные фактурные приемы согласования двух партий: дублировки, имитации, мелодия и сопровождение (фигурофоновые отношения). Обзор ансамблевых сочинений различных стилей: «Шесть инвенций» И. С. Баха (в переложении Ю. Конюса), «Дуэты для скрипки и альта» В. Моцарта, «Дуэты для скрипки и альта» и «Дуэты для двух скрипок» Л. Шпора, «Дуэты для двух скрипок» Р. Глиэра. **Программные требования** Программа составляется из произведений различных стилей зарубежных, русских композиторов-классиков, а также из сочинений современных отечественных и зарубежных композиторов. **На 1семестре** Произведение крупной формы; Две разнохарактерные пьесы; **На 2 семестре** Произведение крупной формы; Две разнохарактерные пьесы (одна из них русского композитора); Дуэты
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Изучение педагогического и концертного репертуара» установлен в соответствии с учебным планом. В 1 семестре формой текущей аттестации являются зачет, в конце 2 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. Берио Ш. Школа для скрипки. В двух частях / Берио Ш. – Москва: «Лань», «Планета музыки», 2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87602

2. Моцарт Л. Фундаментальная школа скрипичной игры / Леопольд Моцарт ; пер. М.А. Куперман . – Москва: «Лань», «Планета музыки», 2017. – 213 с: нот.; 25 . – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91846
3. Роде П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки / Роде П., Байо П., Крейцер Р. – Москва: «Лань», «Планета музыки», 2017. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91052.
4. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке. Издание 4-е, переработанное и дополненное. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2004. — 120 с. — Режим доступа: [Электронный ресурс] / Л. Ауэр. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/2839
5. Беккер Х., Ринар Д. Техника и искусство игры на виолончели. /Х. Беккер, Д. Ринар. Москва: «Музыка», 1978. – 286 с.
6. Берио, Ш. Школа для скрипки. В двух частях / Берио Ш. – Москва: «Лань», «Планета музыки», 2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87602
7. Броун А. Очерки по методике обучения игре на виолончели /А. Броун. М.: Музыка, 1967. 87 с.
8. Дулова В. Искусство игры на арфе. - М.Ж Советский композитор, 1975 – 230 с.
9. Исполнительское искусство: виолончель, контрабас. Сборник трудов. Вып. 99. М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1988. 152 с.
10. Исполнительство на струнных инструментах. История, теория, практика. Выпуск 2 [Электронный ресурс]: сборник статей / А.А. Борисов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2017. — 96 с. — 978-5-9908465-6-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76646.html
11. Лебедев, А. Е. Теория исполнительского искусства: Учебно-методическое пособие по курсу «Теория исполнительского искусства» (инструментальное исполнительство) / А. Е. Лебедев. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. – 255 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54420.html
12. Поломаренко И. Арфа в прошлом и настоящем: История, конструкция, сведения для композиторов, применение в оркестре. – М.-Л.: Музлит, 1939.
13. Полтарева В. Арфа. – Киев: Музычна Украина, 1980.
14. Понятовский С.П., Альт. Под общей ред. С. Я. Левина. – Москва: Музыка, 1974. – 100 с.
15. Понятовский, С.П. История альтового искусства. Учебное пособие. /С.П. Понятовский. – Москва: Музыка, 198. - 224 с.
16. Рубин М. Методика обучения игре на арфе. – М.: Музгиз, 1973.
17. Сапожников Р. Основы методики обучения игре на виолончели/ Сапожников М.: «Музыка», 1967. 224 с., нот.
18. Эрдели К. Арфа в моей жизни. - М.: Музыка, 1967. – 239 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

	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	**АНСАМБЛЕВЫЙ РЕПЕРТУАР**
	Разработчик: *Степанова Ольга Петровна, профессор кафедры камерного ансамбля*
ОПК-2 **ПК-1** **ПК-2** **ПК-3**	***I. Цели и задачи дисциплины*** Целью дисциплины «Ансамблевый репертуар» является воспитание высококвалифицированного музыканта–ансамблиста, обладающего широкой музыкантской эрудицией в вопросах старинной музыки, музыки классической, романтической эпох, произведений 20 века ; способного к грамотному прочтению ансамблевой партитуры барочного, классичекого, романтического, современного стилей в соответствии с содержанием исполняемого произведения; владеющего навыками ансамблевого музицирования х, методами ведения репетиционной работы в ансамбле, опытом концертного ансамблевого исполнительства и готового к самостоятельной творческой деятельности в качестве ансамблиста. Задачи дисциплины: • формирование у студентов комплекса специфически-ансамблевых исполнительских навыков • воспитание культуры и овладение техникой ансамблевого взаимодействия; • развитие навыков чтения с листа, транспонирования, импровизации; • развитие тембрового слуха и совершенствование навыков звукоизвлечения на старинных (родственных) инструментах;

• стимулирование творческой активности, воспитание потребности к постоянному совершенствованию и расширению арсенала исполнительских навыков;
• воспитание навыков прочтения и художественной интерпретации барочной ансамблевой партитуры в соответствии с содержанием исполняемого произведения;
• воспитание художественного вкуса и чувства стиля.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Родственный инструмент» 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.
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	*Знать:* – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы;

сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерску ю и (или) репетиционную оркестровую работу	– 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 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается со 2 по 8 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Академические часы**	**Контроль**
			8
Контактная работа. в т.ч. контроль	**4**	109	3
Самостоятельная работа		107	
Общая трудоемкость		216	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Специфика ансамблевого исполнительства

Ансамблевое исполнительство и его особенности. Отличие ансамблевого исполнительства от сольного и оркестрового. Художественный результат — следствие усилий не одного, а нескольких музыкантов-партнеров. Достижение единства исполнительских намерений в ансамбле. Распределение фактурных линий, полифонические приемы в ансамбле. Динамический баланс в ансамбле. Вопросы темпа и ритма при совместном исполнительстве. Выработка умения читать и слышать ансамблевую партитуру. Организация репетиционной работы.

Тема 2. Работа над камерно-ансамблевыми сочинениями эпохи барокко.

Основные формы и жанры камерно-инструментальной музыки эпохи барокко. Их строение и композиционные особенности. Теория аффектов и символика барочного музыкального языка. Теория генерал-баса и функция бассо-континио. Линеарно-полифоническое взаимодействие голосов в барочной партитуре. Выбор метра, темпа и характера движения в зависимости от жанровой составляющей и конструкции музыкально-риторической фигуры. Вопросы штрихового соответствия. Выбор нотного источника: манускрипт, урtекст, редакция. Правила расшифровки и исполнение мелизмов, их варьирование при повторах. Импровизация каденций. Динамическая палитра: баланс звучания ансамбля, выстраивание соотношения голосов, трактовка динамических указаний в сочинениях 18-го века. Выработка навыков имитационно-полифонического взаимодействия при игре в ансамбле с инструментами одинаковой и разной природы. Особенности исполнения барочных произведений на современных инструментах.

Тема 3. Решение ансамблевых проблем при работе над сочинениями венских классиков.

Камерно-инструментальные ансамбли Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена. Основные жанры камерной музыки изучаемого периода,

	особенности строения цикла инструментальной сонаты, трио, квартета, квинтета. Вариационные циклы в ансамблевой литературе. Сонатно-симфонические принципы развития музыкального материала. Принципы взаимодействия голосов ансамблевой партитуры. Вопросы темпа и ритма. Особенности прочтения динамических указаний при игре в ансамбле. Выработка функциональных представлений о роли каждого из голосов ансамблевой партитуры. Тема 3. Специфика работы над романтическими ансамблевыми сочинениями. Камерно-инструментальные ансамбли композиторов-романтиков (К.Вебер, Ф.Шуберт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Шопен). Соединение в ансамблевых произведениях романтиков нового музыкального содержания с классическими жанрами и формами, пропорции камерно-инструментального цикла. Усиление роли фортепиано при сохранении равновесия звучания всех инструментов ансамбля. Вопросы метро-ритмического взаимодействия при игре rubato. Прочтение динамических указаний композиторов-романтиков при игре в ансамбле. Тема 4. Русская ансамблевая музыка XIX- начала XX вв. Камерно-инструментальные сочинения А. Алябьева, М. Глинки, А. Рубинштейна, С. Танеева, А. Аренского, А. Бородина, С. Рахманинова, Н. Метнера. Особенности композиционного строения цикла, сочетания инструментов в ансамбле. Принципы изложения материала, вопросы совместного дыхания, фразировки, интонирования. 7 Драматургия формы ансамблевых сочинений. Насыщенность ансамблевой партитуры и связанные с ней вопросы ансамблевого взаимодействия. Тема 5. Инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов второй половины XIX века. Камерно-инструментальное творчество И. Брамса, Э. Грига, Б. Сметаны, А. Дворжака, С. Франка, К. Сен-Санса. Новое в трактовке цикла инструментальной сонаты, трио, квартета, квинтета, вариаций. Масштабность формы циклических ансамблевых сочинений. Расширение динамических возможностей, масштаба кульминаций, диапазона звучания ансамбля. Специфические особенности соединения классических принципов формообразования с новым музыкальным содержанием. Тема 6. Камерно-инструментальная музыка в творчестве крупнейших отечественных композиторов XX-XXI веков. Ансамблевые сочинения И. Стравинского, Н. Мясковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Г. Свиридова, М. Вайнберга, А. Бабаджаняна, Д. Кабалевского, Б. Чайковского, А. Шнитке. Новые формы музыкального языка, связь с традицией и новаторство. Формирование навыков прочтения современной ансамблевой партитуры. Расширение образной сферы ансамблевых сочинений. Совершенствование навыков создания новых звуковых красок в ансамбле. Знакомство с особенностями ансамблевой техники современных композиторов. Тема 7. Инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов XX века. Ансамблевые сочинения композиторов крупных национальных школ. Камерно-инструментальные сочинения К.Дебюсси, М.Равеля,

	П.Хиндемита, А. Онеггера, Д. Мийо, Л. Яначека, Б. Бартока, Б. Мартину, Ф. Пуленка, Б. Бриттена. Решение вопросов ансамблевого взаимодействия при сложных формах метро - ритмической организации музыкальной ткани. Расширение представлений о смешении тембров, звуковых красках, выработка новых приёмов звукоизвлечения при игре в ансамбле. Воздействие народной музыки на интонационный строй, гармонию, ритмическую структуру произведений.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Ансамблевый репертуар» установлен в соответствии с учебным планом. В восьмом семестре обучающиеся сдают зачет. Исполнение произведений допустимо по нотам.
	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 традиции 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 консерватория. - 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 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.О.24	**ИЗУЧЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ТРУДНОСТЕЙ**
	Разработчик: *Афанасьев Евгений Сергеевич, преподаватель кафедры оперно-симфонического дирижирования*
ОПК-2 **ПК-1** **ПК-3**	***I. Цели и задачи дисциплины*** Цель дисциплины «Изучение оркестровых трудностей» – привить студентам прочные специфические навыки освоения оркестровых партий 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, данный курс призван способствовать приданию системного характера формированию выпускников как специалистов широкого профиля на уровне современных требований. Задача курса оркестровых трудностей – облегчить музыканту процесс вхождения в специфику оркестровой игры, которая по некоторым своим особенностям, отличается от сольного исполнительства. Конечно, курс не может заменить практику, но он послужит хорошим подспорьем в дальнейшей работе музыканта в камерном или симфоническом коллективе. Задачи дисциплины – научить студентов: • уверенно и осознанно играть свою оркестровую партию адекватно с художественным замыслом; • умело применять различные способы музыкальной выразительности для достижения творческих результатов в составе оркестра; • особенностям исполнения той или иной оркестровой партии в произведениях различных; • приобрести определенный опыт чтения нот с листа; • достичь стабильной психологической устойчивости и соблюдения необходимой дисциплины при исполнении оркестровых партий.
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Изучение оркестровых трудностей» направлен на формирование следующих 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.
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 дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 академических часа), ведется со второго по седьмой 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	**6**	152	7	-
Самостоятельная работа		64		
Общая трудоемкость:		216		

IV. Содержание дисциплины.

	Занятия по дисциплине «Изучение оркестровыхтрудностей» проводятся со всеми курсами одновременно по группам инструментов симфонического оркестра и представляют собой изучение оркестровых партий репертуара, который готовится в данный момент оркестровым коллективом. В связи с такой формой и спецификой занятий разделение дисциплины на разделы и виды занятий носит весьма условный характер. Изучение оркестровых партий можно условно разделить на две взаимодополняющие части: 1) Методы и формы работы оркестрового музыканта. 2) Изучение оркестрового репертуара. Первая часть предполагает освоение студентами основных направлений, по которым ведётся работа в группе инструментов: - первоначальное освоение нотного текста, приобретение навыков чтения с листа; - приобретение навыков игры в ансамбле под управлением дирижёра; - развитие чувства «оркестрового» интонирования; - изучение основ штриховой культуры на примере произведений различных эпох; - развитие навыков «оркестрового» слуха, чувства баланса и фразиро-вочного единства. 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, разделение дисциплины «Изучение оркестровых партий» 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 дисциплин ведётся комплексно и количество часов, предлагаемое на освоение того или иного раздела варьируется в зависимости от сложности концертной программы. **Содержание разделов дисциплины** **Тема № 1.** Оригинальные сочинения и переложения для камерного оркестра периода его возникновения и становления. **Тема №2.** Оригинальные сочинения и переложения для симфонического оркестра периода его возникновения и становления. **Тема №3.** Произведения для камерного оркестра эпохи Венского классицизма. **Тема №4.** Произведения для симфонического оркестра эпохи Венского классицизма. **Тема №5.** Оркестровые партии в операх и балетах композиторов эпохи Венского Классицизма. **Тема №6.** Произведения композиторов-романтиков для камерного оркестра. **Тема№7.** Произведения композиторов-романтиков для симфонического оркестра. 5 **Тема №8.** Особенности и трудности оркестровых партий в операх и балетах композиторов-романтиков.

	Тема № 9. Произведения отечественных композиторов 19 века для камерного оркестра. **Тема №10.** Произведения отечественных композиторов 19 века для симфонического оркестра. **Тема №11.** Оркестровые партии в операх и балетах отечественных композиторов 19 века. **Тема №12.** Произведения зарубежных композиторов 1-й половины 20 века для камерного оркестра. **Тема №13.** Произведения отечественных композиторов 1-й половины 20 века для камерного оркестра. **Тема №14.** Произведения зарубежных композиторов 1-й половины 20 века для симфонического оркестра. **Тема №15.** Произведения отечественных композиторов 1-й половины 20 века для симфонического оркестра. **Тема №16.** Особенности оркестровых партий в операх и балетах зарубежных композиторов 1-й половины 20 века. **Тема №17.** Особенности оркестровых партий в операх и балетах отечественных композиторов 1-й половины 20 века. **Тема №18.** Произведения зарубежных композиторов для камерного оркестра середины 20 века. **Тема №19.** Произведения отечественных композиторов для камерного оркестра середины 20 века. **Тема №20.** Оркестровые партии в операх и балетах зарубежных композиторов середины 20 века. **Тема №21.** Оркестровые партии в операх и балетах отечественных композиторов середины 20 века. **Тема №22.** Произведения зарубежных композиторов для симфонического оркестра середины 20 века. **Тема №23.** Произведения отечественных композиторов для симфонического оркестра середины 20 века. **Тема №24.** Произведения зарубежных композиторов для камерного оркестра 2-й половины 20 века. **Тема №25.** Произведения отечественных композиторов для камерного оркестра 2-й половины 20 века. **Тема №26.** Произведения зарубежных композиторов для симфонического оркестра 2-й половины 20 века. **Тема №27.** Произведения отечественных композиторов для симфонического оркестра 2-й половины 20 века. **Тема №28.** Оркестровые партии в операх зарубежных композиторов 2-й половины 20 века. **Тема №29.** Оркестровые партии в операх отечественных композиторов 2-й половины 20 века. **Тема №30.** Понятие оркестровых партий в современной музыке в России и за рубежом.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных уроков позавершению каждого из семестров в соответствии с рабочим учебным планом. Зачет проводится в 7 семестре в форме прослушивания оркестровых партий с учетом посещаемости студентом аудиторных занятий.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. а) Основная литература 1.Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 328 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41038. — Загл. с экрана. 2. Маркина, А.Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине Изучение оркестровых трудностей [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 20 с. — Режим доступа:

	https://e.lanbook.com/book/72100. — Загл. с экрана. б) Дополнительная литература 1. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2893. — Загл. с экрана. 2. Роде, П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. Роде, П. Бальо, Р. Крейцер ; под ред. М. Куперман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91052. — Загл. с экрана 3. Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91273. — Загл. с экрана. *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

	Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская 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.

<table>
<tr><td>Б1.В.01</td><td>ИСТОРИЯ ИСКУССТВА</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 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.
</td></tr>
<tr><td></td><td>
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальной компетенции УК-5 «Межкультурное взаимодействие»:
<table>
<tr><th>Компетенция</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th></tr>
<tr><td>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философ-</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 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 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**	88		2
Самостоятельная работа		56		

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 сооружения. Изображение жрецов и молящихся в фигурах «адорантов» (III тыс. до н. э.).

Вавилон в период Нового царства как единый городской ансамбль, особенности его архитектуры и декора. Дворцовое искусство персидской (иранской) империи (V в. до н. э.).

Раздел 2. Искусство античности

Тема 3. Античность и ее значение в мировой культуре.

Античность как историко-культурное понятие, истоки европейской культуры и цивилизации в отличие от Древнего Востока.

Характеристика эпохи, ее хронологические границы и периодизация. Причины расцвета культуры и искусства в эпоху античности. Особенности мировосприятия древних греков. Античность в современной культуре.

Тема 4. Мифология как почва и основа для развития искусства.

Миф как фантастическое отражение мира в образной форме. Пантеон богов в древнегреческой мифологии, олицетворяющих природу, общественные явления, различные виды деятельности, искусство. Принцип антропоморфизма. Мифология древних греков как «религия красоты» (Гегель).

Реконструкция древнегреческой мифологии в концепции А. Ф. Лосева, ее основные этапы: от хаоса к космосу, от матриархата к патриархату, от миксантропических образов к антропоморфизму. Самоотрицание мифологии с возникновением философии и христианства.

Тема 5. Основные достижения античной культуры и искусства.

Развитие философии, познания мира и человека. Образование и письменность. История возникновения Олимпийских игр. Формы государства и права. Художественные достижения древнегреческого искусства в разных видах творчества.

	Тема 6. Литература античности. Основные темы и жанры древнегреческой литературы. Эпос Гомера. Представители сольной и хоровой лирики. Особенности развития литературы Древнего Рима. Римские поэты «золотого века». Возникновение жанра сатиры. «Сатирикон» Петрония как первый сатирический роман (мениппова сатира). Тема 7. Архитектура и скульптура Древней Греции. Основные черты художественного мышления древних греков (эйдетичность, логика и рационализм в построении формы, персональный характер искусства). Антропоморфический, пластически-телесный стиль древнегреческой архитектуры. Типы храмов. Ордерная система. Связь архитектуры со скульптурой. Ансамблевый принцип и размещение в окружающей природной среде. Историческая эволюция древнегреческой скульптуры и ее высшие достижения в период классики. Памятники скульптуры эллинизма. Вазопись и глиптика (геммы) в искусстве античности. Тема 8. Искусство Древнего Рима. Особенности развития архитектуры и скульптуры Древнего Рима, опора на древнегреческие образцы. Новые архитектурные формы и достижения городского строительства римлян. Искусство скульптурного портрета, создание типа конной статуи. Стили настенной живописи. Краснолаковая керамика и выдувное стекло. Развитие театрального искусства. Расцвет римской комедии в творчестве Плавта и Теренция (III – II в. до н. э.), ее влияние на театр Шекспира и Мольера. Тема 9. Музыка в эпоху античности. Особенности музыки в эпоху античности и ее общественное значение. Проблемы музыки в трудах древнегреческих философов. Музыкальная космология Платона. Теория «мимезиса» и «катарсиса». Лады античной музыки. Учение о «музыкальном этосе». Борьба «каноников» и «гармоников». «Аполлоническое» и «дионисийское» начала в древнегреческом искусстве. Нравственно-воспитательная роль и обязательность музыкального воспитания. ***Раздел III.*** ***Средневековье в культуре и искусстве европейских стран*** Тема 10. Возникновение христианского типа культуры в период средневековья. Оценка роли и значения средневековья в истории культуры. Общая характеристика эпохи и историческая периодизация средневековья. Христианство как религия и взгляд на мир средневекового человека. Влияние христианства на философию, этику, искусство. Противоречия веры и разума в средневековой философии (патристика и схоластика). Этическая проблематика и ее религиозное разрешение. «Исповедь» Августина как религиозно-философский и литературный памятник эпохи. Тема 11. Главенствующие формы жизни и творчества в эпоху средневековья. Выделение господствующих форм жизни в работе Й. Хейзинга «Осень средневековья» – христианства, рыцарства, куртуазной любви. Культура феодального замка. Рыцарство и куртуазная любовь как явления средневековой культуры, их воплощение в литературе и искусстве. Аллегорически-символический способ мышления в эпоху средневековья. Тема 12. Романский и готический стили искусства.

	Возникновение первых общеевропейских стилей искусства в эпоху средневековья. Особенности христианского храма и его назначение. Формы романской и готической архитектуры. 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) – 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 .
	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.

<table>
<tr><td></td><td>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 «Межкультурное взаимодействие»:
<table>
<tr><th>Компетенция</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</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;
– 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;</td></tr>
<tr><td>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;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	– 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 второго и третьего 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**	108		7
Самостоятельная работа		36		
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

<table>
<tr><td></td><td>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</td></tr>
<tr><td></td><td>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.</td></tr>
<tr><td>Б1.В.03</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="2">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>
</table></td></tr>
</table>

			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. 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) – письменные (контрольные работы, эссе, рефераты). Формы итогового контроля - зачет, 7 семестр
	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
	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.).
Б1.В.ДВ.01.01	**РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ**
	Разработчик: *Абдуллин Искандер Рубинович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук*
УК-4	***I. Цели и задачи дисциплины*** **Цель** дисциплины «Иностранный язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных потребностей. **Задачи** дисциплины: • ознакомить с системой изучаемого языка; • сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения;

- овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями;
- сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого лингвосоциума;

сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	*Знать:* - современные средства информационно-коммуникационных технологий; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
	Уметь: - воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; - понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; - выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; - вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; - составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; - вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; - поддерживать контакты при помощи электронной почты.
	Владеть: - практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; – грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 34 зачетные единицы и включает аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается с третьего по восьмой семестр.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)					
			3	4	5	6	7	8
Общая трудоемкость	**34**	1224	З	Э	З	Э	з	Э
Контактная работа, в т.ч. контроль		636						

IV. Содержание дисциплины.

1. Бытовая сфера общения. Я и моя семья.

1.1. ***Темы общения***:

	1.1.1. Я и моя семья. Профессии родственников. 1.1.2. Мой родной язык и родная страна. 1.1.3. Просьба помочь в незнакомой обстановке. 2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности *Аудирование и чтение* Основной уровень - несложные тексты на бытовую тематику и публицистические тексты по обозначенной тематике; - письма личного характера Повышенный уровень - нелинейные тексты (блоги, записи в интернете и т.д.); - прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера (названия общественных пространств, реклама, рецепты и т.д.); - публицистические тексты по обозначенной проблематике *Говорение* Основной уровень - монолог-описание (своей семьи, профессий, дома) - монолог-сообщение (о личных планах на будущее) - диалог-расспрос (о предпочтениях в еде, одежде, досуге, хобби) Повышенный уровень - монолог-размышление (о своей роли в жизни семьи) - диалог-расспрос (о местоположении в общественных пространствах) - 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) **Грамматика** Алфавит. Три рода имени существительного (он, она, оно) Личные местоимения. Accus.личных местоимений. 1 и 2 спряжение глаголов. Множ.число существительных. Поссесивные конструкции/ Притяжательные местоимения. Prep.существительных. Числительные. Прошедшее время глаголов. Предлоги В/НА + Prep. Наречия времени; Глаголы вставать, давать. Прилагательные и наречия. Цветовые прилагательные; Accus. неодуш.существительных и прилагательных, Указ. местоимение ЭТОТ в Nom. и Accus. Глагол хотеть. Неопред.-личные конструкции. Глагол писать. О+Prep.; преп. личных местоимений. Prep.прилагательных. Prep. при-

	тяжательных местоимений Трудности 2 спр.глаголов. Глагол брать. В+Accus. времени. Глаголы с суффиксами --ова-/-ева-; конструкция **у меня был.** Возвратные глаголы (глаголы на –ся), глаголы **мочь** и **уметь.** Местоимение свой. Союзы потому что, поэтому. Глаголы движения. Prep.множ.числа. Gen. ед.ч. Gen. с предлогами; Accus. (одуш.) Глаголы движения. ИЗ/С + Gen. Gen. прилагательных ед.ч.; Gen.существительных и прилагательных мн.ч. Gen. ед.ч./мн.ч. с числительными. Виды глагола: значение, образование пар, употребление. Dat. сущ, прил., мест., ед. и мн.ч. Instr. ед. и мн. числа сущ., прилаг., местоим.
	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 (3,5,6,8 семестры) и экзаменов (4,7 семестры). Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой изучаемых разделов курса. Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения иностранному языку. Объектом контроля является достижение заданного Программой уровня (основного/повышенного) владения иноязычной коммуникативной компетенцией. На экзамене студент должен: а) выполнить лексико-грамматическое задание; б) рассказать устную тему; в) провести беседу с экзаменатором.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 1. Миллер Л.В., Политова Л.В. Жили-были. 28 уроков русского языка для начинающих. – СПб.: Златоуст, 2016. 2. Верещагина Л.М. Русский язык для музыкантов. Элементарный практический курс русского языка. – М.: Русский язык. Курсы, 2018. 3. Рякина О.Р., Березовский С.Б. Русский язык как иностранный «Увертюра». – М.: ИД Акад. Жуковского, 2017. 4. Кузьмина Н.В. Русская грамматика в таблицах. Russian Grammar in Tables. – М.: Наука, 2012. **Интернет-ресурсы:** www.multitran.ru англо-русский словарь общей лексики www.vsemusic.ru англо-русский словарь музыкальных терминов www.eremus.org англо-русский словарь музыкальных терминов http://community.middlebury.edu/~beyer/mapryal/ материалы по русскому языку как иностранному проф. Т.Байера (Middlebury College) http://www.LinguaRus.com Russian for everybody (Русский язык для всех)– Учебный курс русского языка как иностранного Российский университет дружбы народов 2000 (русская и английская версии) http://www.departments.bucknell.edu/russian ресурсы для изучающих русский язык и культуру России (Russian Studies Department, Bucknell University) (на английском языке)
	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.01.01</td><td>ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Пустовалова Жанна Сергеевна, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации, кандидат педагогических наук</td></tr>
<tr><td>УК-4</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины второй иностранный 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.</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-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, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 34 зачетных единиц (1224 академических часов) и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с третьего по восьмой семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**34**	636	3,5,6,7,	4,8
Самостоятельная работа		588		
Общая трудоемкость:		1224		

IV. Содержание дисциплины.

Обучение начинается с вводно-корректива 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, завер-

	шение 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 терминологиче-

	ская 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** 2.1 Особенности произношения и классификация звуков английского языка. Фонетические знаки. 2.2 Основные правила чтения и ударения в словах и предложениях. 2.3 Интонационно-ритмическое оформление смысловых групп, предложений, текста. Функции интонации. 2.4 Английские гласные и согласные звуки в потоке речи. 2.5 Правила редуцирования, сжатия и связывания в быстрой речи. Трудности слухового восприятия. 2.6 Диалекты и акценты в английском языке. Тенденции развития произношения. **3 Грамматика и словообразование** 3.1 Словообразовательные модели существительных, прилагательных и наречий, глаголов 3.2 Артикли, предлоги, союзы и другие служебные слова. 3.3 Степени сравнения прилагательных. 3.4 Построение и значение английских глагольных форм. Четыре основные формы глагола. 3.5 Времена английского глагола. Активный залог. 3.6 Система времен английского глагола в пассивном залоге. 3.7 Группа неопределенных времен. (The Indefinite Tenses). 3.8 Группа продолженных времен (The Continuous Tenses). 3.9 Группа перфектных времен. (The perfect Tenses) 3.10 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 3,5,6,7 семестры, экзамены в 4 и 8 семестрах)
	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).
Б2.О.01	**УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ)**
	Разработчик: *Лаптева Ирина Марсельвна, заведующая кафедрой альта, виолончели и контрабаса, доцент*

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	*Знать:*

индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	– 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 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 3 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**					
			3	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**5**	4	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; Формами проведения исполнительской практики является участие в одном или нескольких формах концертного выступления: - сольный концерт; - кафедральный концерт; - выступление обучающегося в составе ансамблевого творческого коллектива Консерватории; - выступление в сборных концертах с отдельными номерами; - участие обучающегося в исполнительских конкурсах, ф-стивалях и т.п.; - тематический концерт; - концерт-лекция; - творческий вечер, перфор-манс, музыкальная акция и т.п.; - участие в радио- и телепере-дачах, проектах студии звуко-записи. Базами исполнительской практики служат концертные аудитории вуза, городские и областные образовательные учреждения, концертные залы областной филармонии, различные концертные площадки города и области с которыми заключены договоры о практике. Репертуар, исполняющийся на концертах, согласуется с преподавателями по специальным дисциплинам.
	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», «Квартет». Итоговой контроль осуществляется в 8 семестре 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. Бадур-Скода Е. Интерпретация Моцарта. – М., 1972.
8. Демченко, А. И. История исполнительского искусства. Портреты выдающихся мастеров : учеб. пособие для вузов / А. И. Демченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 111 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06984-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/istoriya-ispolnitelskogo-iskusstva-portrety-vydayuschihsya-masterov-420584
9. Скребков, С. С. Художественные принципы музыкальных стилей / Скребков С.С. – Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2016. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79346 . - Научное исследование рекомендовано кафедрой теории музыки Московской консерватории им. П. И. Чайковского в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов консерваторий, музыкальных колледжей, обучающихся по направлениям: музыковедение, исполнительство, композиция, музыкальная педагогика. – На рус. яз. - ISBN 978-5-8114-2144-2.
10. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
11. Гельфанд С. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику. – М., 1984.
12. Маккинон. Игра наизусть. – Л., 1967.
13. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
14. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972. – 383 с.
15. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. — М.: Музыка, 1988. – 254 с.
16. Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия / Сост.- ред. А.Е. Тарас. – М.: АСТ, 2005. – 270 с.
17. Фёдоров Е. О психологической подготовке музыканта-исполнителя к концертному выступлению // Деревянные духовые ин-

струменты (история, теория, архив). — Петрозаводск: Петрозавод. гос. консерватория, 1996. – Вып. 2. – С. 127–152.
18. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. — М.: Музыка, 1968. – 78 с.
19. Фриче В. Социология искусства. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 208 с.
20. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. – СПб.: Композитор,2008. – 368 с.
21. Шингаров Г. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. – М., 1971.
22. Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского искусства // Вопросы теории и эстетики. – Л., 1973. – Вып.12. – С.
23. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. – Л.: Музыка, 1986. – 128 с.
24. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб.: Композитор, 2005. – 36 с.
25. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб.: Композитор, 2006. – 496 с.
26. 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 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.02	**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)**
	Разработчик: *Лаптева Ирина Марсельвна, заведующая кафедрой альта, виолончели и контрабаса, доцент*
УК-3 **ОПК-3** **ПК-3** **ПК-4**	***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 будут заниматься педагогической деятельностью и должны быть подготовлены к работе с учащимися профессиональных учебных заведений; преподавание дисциплин в области музыкально-инструментального искусства, игры на струнных инструментах 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 обучения игре на инструменте.

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-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкаль-	*Знать:* – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;

	ной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*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 практики, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкоть 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 5 по 7 семестр.		

		Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**			
					5	**6**	**7**	
		Контактная работа, в т.ч. контроль	**5**	119	-	З	Э	
		Самостоятельная работа		61				
		Общая трудоемкость		180				
	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 конкурсах, 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 по струнным инструментам, 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, индивиду-

	альные планы; ведение дневника практиканта; запись взаимопосещений; умение дать характеристику ученику.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. Беккер Х., Ринар Д. Техника и искусство игры на виолончели. /Х. Беккер, Д. Ринар. Москва: Музыка, 1978. – 286 с.
2. Берио Ш. Школа для скрипки. В двух частях / Берио Ш. – Москва: «Лань», «Планета музыки», 2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87602
3. Броун А. Очерки по методике обучения игре на виолончели /А. Броун. М.: Музыка, 1967. 87 с.
4. Исполнительское искусство: виолончель, контрабас. Сборник трудов. Вып. 99. М.: ГМПИ им. Гнесеных, 1988. 152 с.
5. Контрабас. История и методика. Учебное пособие для вузов. Ред.-сост. Б. В. Доброхотов.М.: Музыка. 1974. 335 с.
6. Моцарт Л. Фундаментальная школа скрипичной игры: / Леопольд Моцарт ; пер. М.А. Куперман . – Москва: «Лань», «Планета музыки», 2017. – 213 с: нот.; 25 . – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91846
7. Погожева Т. Вопросы методики обучения игре на скрипке: учебно-методическое пособие /Погожева Т. В. – 2-е, стер . – [б. м.] «Лань», «Планета музыки», 2019. – 152 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113179
8. Понятовский С.П., Альт. Под общей ред. С. Я. Левина. – Москва: Музыка, 1974. – 100 с.
9. Пудовочкин Э. Скрипка после букваря. Опыт раннего группового обучения на скрипке: /Пудовочкин Э.В. – Москва: «Композитор», 2013. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php
10. Раков Л. В. История контрабасового искусства /Л. В. Раков / М.: «Композитор» , 2004. 309 с.
11. Раков, Л.В. Учиться, знать, уметь. Об исполнительстве и обучении игре на смычковом контрабасе / Л.В. Раков. – Москва: «Композитор», 2009 . – 187 с., ил.
12. Роде П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки / Роде П., Байо П., Крейцер Р. – Москва: «Лань», «Планета музыки», 2017 . – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91052
13. Сапожников Р. Основы методики обучения игре на виолончели/ Сапожников М.: Музыка, 1967. 224 с., нот.
14. Струнно-смычковое исполнительство и педагогика: история, традиции, со-временное состояние, перспективы: сб. статей [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / сост. А.Н. Гольденберг; науч. ред. О.Н. Надольская. — Электрон. дан. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72094
15. Суханова Т. Проблемы методики обучения и исполнения на смычковых инструментах в трудах К.Г. Мостраса: Учебное пособие /Суханова Т. Б. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. – 64с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18678.html .
16. Суханова,Т., Б. Проблемы методики обучения и исполнения на смычковых инструментах в трудах К.Г. Мостраса: Учебное пособие / Б. Суханова,Т.; Суханова Т. Б. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012 . – 64б. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18678.html

	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.

<table>
<tr><td></td><td>Перечень технических средств обучения:
- компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов,
- электронная библиотека курса,
- доступ к Интернет-ресурсам.</td></tr>
<tr><td>Б2.В.01</td><td>ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ОРКЕСТРОВАЯ)</td></tr>
<tr><td></td><td>Разработчик: Афанасьев Евгений Сергеевич, преподаватель кафедры оперно-симфонического дирижирования</td></tr>
<tr><td>УК-3
ОПК-2
ПК-1
ПК-3</td><td>I. Цели и задачи практики
Приобретение опыта музыкально-исполнительской деятельности в качестве артиста симфонического оркестра (оперного или концертного) и умения адаптироваться к условиям работы в концертной организации.
Задачи прохождения практики
- формирование профессиональных навыков оркестровой игры;
- овладение методикой организации и проведения репетиционного процесса, эффективной учебно-воспитательной и художественно-творческой работы в коллективе;
- умение добиваться необходимого звукового баланса, своевременно корректировать штрихи и приёмы;
- обогащение художественного вкуса, образного и ассоциативного мышления посредством освоения и подготовки к концертному выступлению оркестровых произведений;
- углубление понимания образно-содержательных аспектов и стилевых особенностей исполняемой музыки, дирижерского жеста, специфики оркестрового исполнительства как вида творческой деятельности;
- развитие навыков ансамблевого исполнительства;
- овладеть достаточным репертуаром, включающим сочинения различных жанров, форм и стилей.</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 rowspan="3">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;
– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
– механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;</td></tr>
<tr><td>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;</td></tr>
<tr><td>Владеть:
– навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели;
– навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	– 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 16 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 9 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**
			9
Контактная работа, в т.ч. контроль	**16**	546	3
Самостоятельная работа		30	
Общая трудоемкость		576	

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 программ. 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 9 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
12. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972
13. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
14. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
15. 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 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 самостоя-

<table>
<tr><td></td><td>тельной 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: Лаптева Ирина Марсельевна, заведующий кафедрой альта, виолончели и контрабаса, доцент</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="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;
– навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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;
– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
– механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	– 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 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;
	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 пони-	*Знать:*

		мать 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 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	*Знать:* – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкальноязыковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебнометодическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкальноинструментального искус-

музыкального произведения	ства; *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 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**
			8
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 подготовки: «Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, афра)»: исполнение сольной концертной программы; выступление в составе квартета; выступление в составе 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 явлений, 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. Демченко, А. И. История исполнительского искусства. Портреты выдающихся мастеров : учеб. пособие для вузов / А. И. Демченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 111 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06984-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/istoriya-ispolnitelskogo-iskusstva-portrety-vydayuschihsya-masterov-420584
8. Скребков, С. С. Художественные принципы музыкальных стилей / Скребков С.С. – Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2016. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79346 . - Научное исследование рекомендовано кафедрой теории музыки Московской консерватории им. П. И. Чайковского в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов консерваторий, музыкальных колледжей, обучающихся по направлениям: музыковедение, исполнительство, композиция, музыкальная педагогика. – На рус. яз. - ISBN 978-5-8114-2144-2.
9. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
10. Гельфанд С. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику. – М., 1984.
11. Маккинон. Игра наизусть. – Л., 1967.
12. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
13. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972. – 383 с.
14. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. — М.: Музыка, 1988. – 254 с.
15. Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия / Сост.- ред. А.Е. Тарас. – М.: АСТ, 2005. – 270 с.
16. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. — М.: Музыка, 1968. – 78 с.
17. Фриче В. Социология искусства. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 208 с.
18. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. – СПб.: Композитор,2008. – 368 с.
19. Шингаров Г. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. – М., 1971.
20. Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского искусства // Вопросы теории и эстетики. – Л., 1973. – Вып.12. – С.

21. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. – Л.: Музыка, 1986. – 128 с.
22. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб.: Композитор, 2005. – 36 с.
23. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб.: Композитор, 2006. – 496 с.
24. 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

<table>
<tr><td></td><td>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 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>Б3.02</td><td>ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ</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-1
УК-2
УК-4
УК-5
УК-6
УК-8
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-7
ПК-4</td><td>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
<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;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	– «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 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.
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	*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;

		историческом этапе	– 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 информа-	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет;

ции в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	– 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 дисципли-	*Знать:* – лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;

нам (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	– 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**
			8
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 «отлич-

	но», «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 архивных 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.